

Анотація дисципліни

Назва дисципліни	Арт-менеджмент
Загальна кількість кредитів та кількість годин для вивчення дисципліни	3 кредити/ 90 годин
Викладач	Гузь Ярослава Віталіївна
ОПП	Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Вид підсумкового контролю	екзамен
Профайл викладача на сайті факультету	Викладачі кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – Художньо-педагогічний факультет (rshu.edu.ua) Гузь Ярослава Віталіївна
Е-mail викладача	yaroslava.huz@rshu.edu.ua
Посилання на освітній контент дисципліни в CMS Moodle (за наявності) або на іншому ресурсі	https://drive.google.com/drive/folders/1neOZ5IrZ0JeYedgZ5R9NAnxQWY1Tl8rO
Мова викладання	українська
Консультації	Щопонеділка з 10.00 – 15.00 вул.С.Бандери 12, ауд. 54 Щовівторка з 10.00 – 15.00 вул.С.Бандери 12, ауд. 54

Метою курсу «Арт-менеджмент» є як зробити власний арт прибутковим, почутим і побаченим. Під час вивчення курсу студент навчиться шукати фінансування та планувати бюджет, керувати командою, запускати арт-проекти, супроводжувати та презентуватиме їх так, щоб іншим з арт сфери чи бізнесу захотілося колаби.

У результаті кожен студент буде створювати стратегію запуску та просування власного арт-проекту: від ідеї та підготовки — до пропозицій спонсорам. Зрозуміє, як створювати та розповідати про свої цінності для аудиторії, підсилувати позитивний імідж та збільшувати впізнаваність власного бренду через створення артпроектів. Отримає скіли, які допоможуть створювати, реалізовувати й просувати навколокультурні проекти та розвиватись у креативній сфері як Україні так і за кордоном. Дізнається, як монетизувати й масштабувати свою творчість. Навчиться шукати фінансування та співпрацювати з бізнесами, організовувати виставки та прокачувати нетворкінг в артсередовищі.

Завдання вивчення дисципліни

- **ЗАПУСКАТИ.** Самостійно керувати проектами: від створення ідеї — до реалізації та просування. Презентування ідеї, пошук партнерів, фінансування та піар.
- **НЕТВОРКАТИ.** Вибудовувати зв'язки в артсередовищі — партнерами, спонсорами, кураторами, митцями. Менеджерити команду проекту на всіх етапах роботи.
- **МОНЕТИЗУВАТИ.** Продумувати бюджет, знаходити фінансування й партнерство, продавати мистецьку ідею спонсорам та створювати промокампанії.

Передумови

Студенти, які мають базові знання та розуміння з дисциплін Концепція твору виставкового характеру, Теорії мистецтва, Історії мистецтва, Інтелектуальна власність, Актуальні практики в декоративному мистецтві, Мистецтво постмодернізму та ряд інших будуть мати перевагу при вивченні курсу «Арт-менеджмент». Розуміння основних понять, термінології та художні навички з вивчення обов'язкових та вибіркових навчальних дисциплін є важливою та корисною передумовою для успішного проходження курсу «Арт-менеджмент».

Програма курсу

Тема 1. КРЕАТИВНІСТЬ

- перетворюємо творчість на прибуток
- синтез професій: що робить твої скіли унікальними
- що таке креативна економіка і як вона працює.

Тема 2. РОЛЬ АРТМЕНЕДЖЕРА: ІДЕЯ. КОНЦЕПТ. КОМАНДА.

- культурний менеджер: ролі, задачі, зона відповідальності
- збираємо dreamteam та реалізовуємо проєкт
- конкурентність на артринку
- як придумати ідею у світі, де все вже придумано
- як створити концепт культурного проєкту

ЗАВДАННЯ: опиши ідею свого проєкту та поясни її унікальність.

Тема 3. РОЗРОБКА ВЛАСНОГО ПРОЄКТУ

- планування, шукаємо контекст
- проводимо дослідження
- створюємо концепти
- підбираємо інструменти
- обираємо формат проєкту
- рахуємо бюджет
- задаємо таймінг
- майже кінець — монтаж, презентація та супроводження
- кінець — демонтаж

ЗАВДАННЯ: розроби таймінг свого проєкту.
напиши сценарій та бек-таймінг для івенту.

Тема 4. МАСШТАБУВАННЯ

- співпраця з державними інституціями

- співпраця з громадськими ініціативами
- організація культурних заходів
- реформа культурних інституцій — що це і навіщо?
- інтеграція проєктів в публічний простір
- як подружити бізнес із держустановами
- ревіталізація: даємо старим будівлям — нове життя

ЗАВДАННЯ: допрацюй концепцію та опиши, як можна масштабувати проєкт. склади список муніципальних організацій свого міста. Знайди конкурсні та грантові програми в яких можеш взяти участь.

Тема 5. МИСТЕЦТВО — НЕ БІЗНЕС

- чому так складно відносити мистецтва й бізнесу
- творчість для бізнесу: креативність matters
- сервісний бізнес у сфері культури
- залучаємо у бізнес нову аудиторію за допомогою мистецтва
- продаємо свій проєкт/продукт
- довга дистанція: знаходимо партнерів на десятиліття, а не на один івент

ЗАВДАННЯ: склади список бізнесів, які підтримують культурні проєкти, та зроби презентацію свого проєкту/продукту (до 5 слайдів).

Тема 6. ДЕ БРАТИ ГРОШІ НА ПРОЄКТ. БЮДЖЕТ.

- як працювати з комерційними проєктами
- у пошуках фінансування некомерційних проєктів
- види спонсорства: фандрайзинг, vip-funding, бартерне партнерство та гранти
- де взяти гроші, якщо тебе ніхто не знає
- як продати проєкт тому, кого не знаєш ти
- формування бюджету

ЗАВДАННЯ: розроби бюджет проєкту підготуй презентацію або проведи пітчінг спонсорів.

Тема 7. ФОНДИ

- шукаємо програми, заповнюємо грантові заявки
- як прорахувати те, чого ще не існує
- обслуговування грантового проєкту
- звітність

ЗАВДАННЯ: склади список грантів, на які можна подати свій проєкт найближчим часом Проаналізуй який пакет документів потрібний.

Тема 8. ПРОСУВАННЯ

- страх №1: твій пресреліз не опублікують

- чи може крутий проєкт сам себе продати?
- чому місце і час мають значення
- домовляємось з блогерами, журналістами, амбасадорами та лідерами думок

ЗАВДАННЯ: склади список цільових ЗМІ, знайди редакторів розділу культури й підпишись на них у соцмережах.

Тема 8. СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ

- особистий бренд
- як оцінити себе
- найголовніше в прем'єрі — «важливі» гості
- сідаємо за сценарій івенту
- портфоліо як потужний інструмент продажів

ЗАВДАННЯ: підготуй своє портфоліо.

Тема 8. ДОВОДИМО ПРОЄКТ ДО КІНЦЯ

- готуємось до форс-мажорів
- на твою презентацію прийде все місто
- комунікація з гостями — збираємо фідбек
- статистика
- аналізуємо проєкт повністю

ЗАВДАННЯ: опиши, що відбудеться з проєктом після презентації, і внеси зміни до бюджету.

Тема 9. АНАЛІЗ

Політика дисципліни

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти та викладачі діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти, Положення про практики, Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти. Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо виконання різних видів робіт. При цьому обов'язково враховуються присутність на заняттях та активність під час практичного заняття.

Політика доброчесності

Під час виконання практичних завдань та розробки власних проєктів здобувач вищої освіти повинен керуватись політикою академічної чесності. Якщо будь-який вид роботи здобувача вищої освіти містить елементи плагіату, він отримає незадовільну оцінку та повинен повторно виконати завдання.