

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Волинський національний університет імені Лесі Українки Факультет
культури і мистецтв
Кафедра образотворчого мистецтва

СИЛАБУС

вибіркового освітнього компоненту
«АРТ-ГАЛЕРЕЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ»
підготовки другого (магістерського) рівня
спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
освітньо-професійної програми «Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація»

Силабус вибіркового ОК «Арт-галерея та менеджмент» підготовки магістра образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації, галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, за освітньо-професійною програмою «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Розробник: Зінько Дмитро Анатолійович, кандидат історичних наук, ст. викл. кафедри образотворчого мистецтва.

Погоджено

Гарант освітньо-професійної програми:

Каленюк О. М.

Силабус освітнього компонента затверджено на засіданні кафедри образотворчого мистецтва

Протокол № 1 від 28. 08.2023 р.

Завідувач кафедри:

Каленюк О. М.

I. Опис освітнього компонента

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, освітньо-професійна, освітній рівень	Характеристика освітнього компонента
Денна форма навчання	02 - Культура і Мистецтво	Вибіркова 5
Кількість годин 120 Кредити 4	023 - Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація	Рік навчання 2
		Семестр 3
ІНДЗ немає	Другий (магістерський) рівень	Лекції 10
		Практичні 14 год.
		Самостійна робота 88
Мова навчання українська		Консультації 8
		Форма контролю: залік

II. Інформація про викладача

ПІП **Зінко Дмитро Анатолійович**
 Науковий ступінь: кандидат історичних наук
 Вчене звання:
 Посада: старший викладач кафедри образотворчого мистецтва
 Контактна інформація: тел. 097 80 11 295, email Zinko.Dmutro@vnu.edu.ua
 Розклад занять: (<http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi>)

III. Опис освітнього компонента

1. Анотація курсу.

Даний курс вивчатиме особливості роботи арт-галереї в соціокультурному та мистецькому просторі України. Курс присвячено вивченню впливу сучасних мистецьких процесів на виставковий простір, особливості підходу до організації виставкової діяльності, арсеналу знань професійної термінології, взаємодії галериста, художника, та покупця відповідно до сучасних мистецьких та культурних тенденцій.

Здобувач зможе відчувати себе професійно приналежним до обраного фаху на рівні критичного аналізу творів мистецтва. Мета та завдання курсу полягають у набутті студентами знань та компетенцій у галузі галерейної справи. Всі отримані теоретичні знання будуть закріплені за допомогою практичних навиків у галерейному середовищі. Для реалізації навчального процесу активно будуть використовуватися такі форми роботи, як диспут, виконання практичних завдань, аналітичні есе, робота в малих групах, екскурсії.

2. Пререквізити – вивчення ОК ґрунтується на базових знаннях образотворчого мистецтва.

Постреквізити: кваліфікаційна робота

Мета і завдання освітнього компонента вивчення особливостей роботи арт-галереї в соціокультурному та мистецькому просторі України. Курс присвячено вивченню впливу

сучасних мистецьких процесів на виставковий простір, особливості підходу до організації виставкової діяльності, арсеналу знань професійної термінології, взаємодії галериста, художника, та покупця відповідно до сучасних мистецьких та культурних тенденцій.

Здобувач зможе:

- Вміти аналізувати і пояснювати історичні, культурологічні, соціокультурні, художньо-естетичні аспекти розвитку світового та українського образотворчого і декоративного мистецтва.

- Використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освіті та музейній справах.

- Володіти фаховою термінологією, науково-аналітичним апаратом, проводити аналіз та систематизацію фактологічного матеріалу.

- Здійснювати пошук інформації стосовно об'єкту дослідження.

- Застосовувати у мистецькій та дослідницькій діяльності знання естетичних проблем образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації, основні принципи розвитку сучасного візуального мистецтва. - Володіти знаннями до визначення ефективності та апробації сучасних теоретичних підходів та концепцій інтерпретації феноменів культури і мистецтва та мистецьких процесів.

- Володіти основними науковими принципами експертизи творів образотворчого мистецтва.

- Вміти спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня, працювати у міжнародному професійному середовищі. вибудовувати якісну та розгалужену систему комунікацій, представляти результати діяльності у вітчизняному та зарубіжному науковому і професійному середовищі.

3. Результати навчання (Компетентності)

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми в процесі засвоєння ОК «Арт-галерея та менеджмент», здобувачі повинні набути таких компетентностей (ЗК – загальні компоненти, СК – спеціальні компоненти):

ЗК 2. Вміння виявляти, ставити та розв'язувати проблеми.

ЗК 3. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК 5. Здатність розробляти та керувати проектами.

СК 6. Здатність формувати мистецькі концепції на підставі проведення дослідження тих чи інших аспектів художньої творчості.

СК 9. Здатність створювати затребуваний на художньому ринку суспільно значущий продукт образотворчого та декоративного мистецтва.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми в процесі засвоєння ОК «Арт-галерея та менеджмент», від здобувачів очікуються такі програмні результати навчання (ПР):

ПР 05. Використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освіті та музейній справах.

ПР 06. Володіти фаховою термінологією, науково-аналітичним апаратом, проводити аналіз та систематизацію фактологічного матеріалу.

ПР 11. Застосовувати у мистецькій та дослідницькій діяльності знання естетичних проблем образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації, основні принципи розвитку сучасного візуального мистецтва.

ПР 15. Вміти спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня, працювати у міжнародному професійному середовищі.

ПР 16. Вибудувати якісну та розгалужену систему комунікацій, представляти результати діяльності у вітчизняному та зарубіжному науковому і професійному середовищі.

4. Структура освітнього компонента.

Назви змістових модулів і тем	Усього	Лек.	Практ.	Сам. роб.	Конс.	Форма Контролю / Бали
Змістовий модуль 1. Арт-менеджмент.						
Тема 1. Вступ до дисципліни та структура курсу.	17	1	1	14	1	РМГ/5
Тема: 2 Мистецтво як форма організації творчої діяльності.	20	2	3	14	1	РМГ/5
Тема 3. Світовий і український арт-менеджмент.	23	2	3	16	2	РМГ/10
Разом за модулем 1	60	5	7	44	4	РМГ/20
Змістовий модуль 2. Виробничі та управлінські аспекти арт-менеджменту						
Тема 5. Механізми фінансування у арт-менеджменті.	20	2	3	14	1	РМГ/8
Тема 6. Маркетингові комунікації у творчій індустрії.	20	2	3	14	1	РМГ/8
Тема: 7 Професійні обов'язки та особистісні якості арт-менеджера.	20	1	1	16	2	РМГ/4
Разом за модулем 2	60	5	7	44	4	20
Види підсумкових робіт						Бал
Контрольна робота №1						КР/30
Контрольна робота №2						КР/30
Всього годин / Балів	120	10	14	88	8	100

Щодо практичних занять: форми роботи на практичних заняттях будуть різноманітні, а саме: окрім традиційних, плануються заняття, що проводитимуться у музеях з конкретними творами образотворчого мистецтва, екскурсії по Волині з метою вивчення та аналізу пам'яток образотворчого мистецтва та архітектури, екскурсії, підготовлені власне студентами, робота в малих групах та індивідуальні завдання студента (РМГ/ ІРС).

5. Завдання для самостійного опрацювання.

В якості самостійних завдань пропонується написання наукових статей, есе, тез,

рефератів, виконання наукових проектів з використанням ПК та виконання презентацій в Power Point. Наукові розробки в області «Арт-галерея та менеджмент» можуть бути представлені на наукових конференціях, днях науки тощо.

Кожен студент протягом Залікового кредиту повинен виконати 1 самостійне завдання. Самостійні завдання є обов'язковими для виконання кожним студентом. Самостійне завдання повинне відповідати загальнонавчальним вимогам та вимогам, затвердженим кафедрою образотворчого мистецтва, має вміщати розкрити та обґрунтовану інформацію щодо обраної тематики. Тема самостійного завдання може бути обрана із запропонованої тематики, а може бути запропонована самим студентом та затверджена викладачем даного предмету.

За виконання одного самостійного завдання студент може максимально отримати 4 бали. Для цього самостійне завдання повинно бути виконане за всіма вимогами, правильно оформлений текст та підібрані відповідні ілюстрації, має включати всі обов'язкові структурні частини, план має бути чіткий, логічний та стислий, текст повинен бути лаконічним, максимально розкривати поставлені завдання, мають бути зроблені висновки про написане та висвітлено використану літературу. За відсутністю виконання будь-якої з вимог до написання реферату кількість балів відповідно знижується на 1.

Кожен студент може займатись науковою діяльністю, що відобразиться у написанні невеликих наукових робіт, а саме: наукові есе, статті, тези, а також у виступах на наукових конференціях, участі у різноманітних конкурсах, олімпіадах і т.д. Якщо наукове дослідження за своєю тематикою охоплюватиме одну тему, то кількість балів відповідатиме кількості балів, яка виставляється за дану тему. Якщо тематика наукової розробки охоплюватиме об'єм двох і більше тем, то і кількість балів відповідатиме балам, відведеним на їх оцінювання.

Теми для самостійного опрацювання:

Тема 1. Вступ до дисципліни та структура курсу.

Тема: 2 Мистецтво як форма організації творчої діяльності.

Тема 3. Світовий і український арт-менеджмент.

Тема 5. Механізми фінансування у арт-менеджменті.

Тема 6. Маркетингові комунікації у творчій індустрії.

Тема: 7 Професійні обов'язки та особистісні якості арт-менеджера.

IV. Політика оцінювання

Політика викладача щодо здобувача (щодо відвідування занять).

Відвідування занять здобувачами є обов'язковими, допускаються пропуски занять з поважних причин (хвороба, сімейні обставини). Теми пропущених занять повинні бути відпрацьовані здобувачем самостійно і здані викладачу, згідно [2022 ПОЛОЖЕННЯ про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки](#)

Політика щодо академічної доброчесності.

Виконання практичних завдань повинно бути повністю самостійним, без допомоги сторонніх осіб. Очікується, що здобувачі будуть дотримуватись етичних норм та не допускати обману та плагіату. Обман та плагіат включають роботи, які не є особистими розробками, копіювання чужих ідей без відповідного цитування.

Політика академічної доброчесності при вивченні даного освітнього компонента передбачає максимально прозорий підхід до навчання, доступності всього матеріалу, розуміння вимог викладача, розуміння результатів навчання, відповідальності здобувача щодо процесу навчання.

Політика щодо дедлайнів (крайній термін) та перескладання.

У випадку, якщо здобувач пропускає заняття з поважної причини, він має змогу надолужити вивчений матеріал, отримавши та виконавши реферат/ презентацію або ж здати матеріал у вигляді усної відповіді, що оцінюється згідно оцінювання конкретного пропущеного лекційного чи практичного заняття.

Контрольну роботу №1 можна прездати до терміну здачі контрольної роботи №2. Контрольну роботу №2 можна прездати до терміну здачі заліку.

Завдання із самостійної роботи складаються у встановлені викладачем терміни.

Розподіл балів та критерії оцінювання.

Семинарські заняття. На семінарському занятті студент може максимально отримати 2 бали. За присутність на семінарському занятті та наявності конспекту з повністю підготовленими відповідями на усі питання семінарського заняття студенту ставиться 1 бал. Ще 0,5 балів студент може отримати за відповідь протягом семінарського заняття на 1 з питань. Відповідь має бути повна, чітка і логічно побудована, з виділенням загальних проблем поставленого питання та переходом до розкриття його конкретної суті. Відповідь має бути вичерпною та не читатися з конспекту. При слабкій та несамостійній (з частим використанням конспекту) відповіді студент заробляє лише додаткових 0,2 бали. Також додаткові 0,5 балів студент може отримати за самостійну підготовку ілюстративного матеріалу, додаткового реферату; за створення дискусії по темі заняття, за цікаве обговорення бачення того чи іншого питання.

Якщо вивчення теми передбачає більше, ніж 2 години, то за кожне заняття теми студент може максимально отримати 2 бали.

Контрольні роботи. Протягом залікового кредиту студенти повинні виконати дві контрольних роботи. Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу – 30. Контрольна робота здається усно (іноді це може бути і письмова відповідь). Максимальну кількість балів - 27-30 - можна отримати при повній і вичерпній відповіді на поставлене питання, з урахуванням загальних і конкретних тенденцій та фактів, названих прізвищ, дат появи та назв різних мистецьких творів, причин та наслідків подій, що сприяли чи не сприяли їх появи. 22-26 балів можна отримати при неповній відповіді на поставлене питання, з урахуванням загальних і конкретних тенденцій розвитку мистецьких процесів та фактів, не всіх названих прізвищ, не всіх дат появи та назв різних мистецьких творів, причин та наслідків подій, що сприяли чи не сприяли їх появи. 18-21 бал студент може отримати при слабкій відповіді на поставлене питання, без урахування загальних і конкретних тенденцій розвитку мистецьких процесів та фактів, з мінімальною кількістю названих прізвищ, з слабким уточненням дат появи та назв різних мистецьких творів, причин та наслідків подій, що сприяли їх появи. 11-17 балів студент може отримати за умови, якщо він дає слабку відповідь на поставлене питання, без урахування загальних і конкретних тенденцій розвитку мистецьких процесів та фактів, з мінімальною кількістю названих прізвищ, без уточнення дат появи та назв різних мистецьких творів, причин та наслідків подій, що сприяли їх виникненню. 1-10 балів за контрольну роботу студент може отримати за умови, якщо він дає дуже слабку відповідь на поставлене питання, без урахування загальних і конкретних тенденцій розвитку мистецьких процесів та фактів, без названих прізвищ, без уточнення дат появи та назв різних мистецьких творів, причин та наслідків подій, що сприяли їх виникненню.

Питання до контрольних робіт відповідають питанням до практичних (семінарських) занять.

V. Підсумковий контроль

Питання до заліку відповідають питанням до практичних (семінарських) занять. При здачі заліку з курсу «Арт-галерея та менеджмент» здобувач може максимально отримати 60 балів. На найвищу кількість балів (50-60) студент повинен легко орієнтуватися в мистецьких і соціальних явищах і подіях, вільно обговорювати та дискутувати з усіх тем, які вивчаються протягом курсу. На кількість балів 30-49 студент повинен добре орієнтуватися в мистецьких і соціальних явищах і подіях, обговорювати та дискутувати з усіх тем, які вивчаються протягом курсу. На низьку кількість балів (15-29) студент повинен володіти знаннями про мистецьких і соціальних явищах і подіях. 1-14 балів студент може отримати за умови слабого знання ключових моментів володіти знаннями про мистецьких і соціальних явищах і подіях.

У випадку незадовільної підсумкової оцінки або за бажанням підвищити рейтинг студент може дібрати бали, виконавши певний вид робіт (наприклад, здати одну із тем або прездати якусь тему, написавши підсумковий тест тощо).

VI. Шкала оцінювання знань

здобувачів освіти з освітніх компонентів, де формою контролю є залік

Оцінка в балах	Лінгвістична оцінка
90–100	Зараховано
82–89	
75–81	
67–74	
60–66	
1–59	Не зараховано (необхідне перескладання)

VII. Рекомендована література та інтернет-ресурси

- Гагоорт Г. Менеджмент мистецтва: підприємницький стиль. Львів: Літопис, 2008. 358 с
- Клековкін О. Ю. Мистецтво: Методологія дослідження: методичний посібник / Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України. Київ : Фенікс, 2017. 144 с.
- Кузьмін О. Є., Мельник О.І. Основи менеджменту. К. : Академвидав, 2007. 462 с.
- Куліш О. А. Історія зарубіжного мистецтва : навч. посіб., [відп. ред. С. В. Кашуба]. Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. 275 с.
- Лукань В. Г. Історія українського мистецтва: конспект курсу лекцій; МОНМС України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2012. 192 с.
- Мархайчук Н. В. «Сучасні візуальні мистецтва»: до проблеми понятійно-термінологічного апарату. Матеріально-художня культура: проблеми теорії та практики: зб. статей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 13–14 травня 2010 р., ХДАДМ. Харків, 2010. С. 99–101.
- Панфілова О. Г., Рублевська Н.В., Тарасюк І.І. Історія зарубіжного мистецтва: навчально-методичний посібник. Ч. 1. Тернопіль : [Вектор], 2016. 171 с.
- Поплавський М. М. Менеджер культури : підручник. К. : МП «Леся», 1996. 416 с
- Українське мистецтво та архітектура кінця XIX - початку XX ст. / відп. ред. Н. Ю. Асеева. Київ : Наук. думка, 2000. 240 с. : іл.
- Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. Вип. 5. / редкол.: Г. А. Скрипник, Т. В. Кара-Васильєва, О. С. Найдєн [та ін.]. Київ : ІМФЕ ім. М.Т.Рильського, 2004. 270 с.
- Ханко В. Лекції з історії мистецтва / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю.Кондратюка. Каф. образотв. мистецтва. Київ : Ханко, 2007. Зшиток 1. 2-е вид. Історія зарубіжного мистецтва від палеоліту до XII ст., 2007. 51 с.
- Ханко В. Лекції з історії мистецтва / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю.Кондратюка. Каф. образотв. мистецтва. Київ : Ханко, 2007. Зшиток 2. 2-е вид. Історія зарубіжного мистецтва XIII – XX ст., 2007. 51 с.
- Ханко В. Лекції з історії мистецтва / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю.Кондратюка. Каф. образотв. мистецтва. Київ : Ханко, 2007. Зшиток 4.

Додаткова

1. Абрамов Л. К. Азарова Т. В. Менеджмент у сфері культури. Кіровоград : ЦПТІ, 2000. 88 с.
2. Андрієвська О. Б. Образотворче мистецтво Далекого Сходу. Естетичний феномен китайського живопису: художня культура : 11 клас. Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. 2015. № 10. С. 24–28.
3. Архітектура та образотворче мистецтво XVII ст. Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. 2004. №7. С.13–14.
4. Безклубенко С. Д. Всезагальна теорія та історія мистецтва. Київ : Б. в., 2003. 261 с.
5. Березина І. В. Історія зарубіжного мистецтва : навч. посіб. для студентів мистец. спец.; М-во освіти і науки України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2015. 75 с.
6. Вишеславський Г. А., Сидор-Гібелинда О. В. Термінологія сучасного мистецтва. Означення, неологізми, жаргонізми сучасного візуального мистецтва України. Париж-Київ : Terra incognita, 2010. 416 с.
7. Голод І. В. Проблема художньої форми в європейському мистецтвознавстві кінця XIX – першої третини XX століття (історичний і методологічний аспекти). Поліграфія і видавнича справа. 2014. № 4. С. 84–92.
8. Голубець О. Питання термінології в сучасній мистецькій освіті. Мистецтвознавство України. 2008. Вип. 9. С. 6–18.
9. Гонтова Л. Історія мистецтв як культурний текст. XX ст. Київ : Ред. загальнопед. газ., 2005. 112 с.
10. Гонтова Л. Українське мистецтво. II половина XX ст. Київ : Ред. загальнопед. газ., 2005. 112 с.
11. Іванов С. В., Циганок О. Б. Прикладне мистецтвознавство як результат диференціації сучасної науки про мистецтво. Вісник національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2019. № 1. С. 220–226.
12. Історія мистецтва від найдавніших часів до сьогодення / за заг. ред. Стівена Фартінга; передм. Річарда Корка; [пер. з англ. А. Пітика та ін.]. Харків : Vivat, 2019. 576 с.
13. Матоліч І. Я. Соціальні та культурологічні засади українського мистецтвознавства кінця XX – початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". Івано-Франківськ, 2016. 16 с.
14. Петришин Г.П. та ін. Історичні архітектурно-містобудівні комплекси: наукові методи дослідження: навч. Посібник. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. 212 с.
15. Петрова О. Щодо визначення терміна «сучасне мистецтво». Мистецтвознавчі рефлексії: Історія, теорія та критика образотворчого мистецтва 70-х років XX ст. – поч. XXI ст.: зб. ст. Київ : Вид. дім «КМ Академія», 2004. С. 34.
16. Скринник-Миська Д. Методологічний дискурс у мистецтвознавстві: культурологічний аспект. Народознавчі зошити. 2012. С. 90–97.
17. Удріс І. М. Українське мистецтвознавство кінця XIX – початку XX століття у контексті тогочасної європейської науки про мистецтво: ідеї, теорії, методи. Мистецтвознавчі записки. 2018. Вип. 33. С. 110–116.
18. Яцура В. В., Жук О. П. Менеджмент : навчальний посібник. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. 443 с.

Інтернет-ресурси

1. Верховна Рада України. URL: <http://www.rada.gov.ua>
2. Президент України. URL: <https://www.president.gov.ua>
3. Кабінет Міністрів України. URL: <http://www.kmu.gov.ua>
4. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: <https://mkp.gov.ua>

5. Яців Р. М., Левицька Мар'яна Корнеліївна // Енциклопедія Сучасної України : енциклопедія [електронна версія] / ред.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. Т. 16. URL: <https://esu.com.ua/article-53728>.

6.Бібліотеки імені В. Вернадського. <https://www.nbuv.gov.ua>.