

Секція 4. Проблеми сучасного мистецтва та артменеджменту

Керівники: Кашшай Олена, кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри ТІМ НАОМА; **Андрес Ганна**, кандидат історичних наук, доцент кафедри ТІМ НАОМА

Section 4. Challenges of Contemporary Art and Art Management

Leaders: Olena Kashshai, PhD in Art History, Associate Professor at NAFAA; **Hanna Andres**, PhD in History, Associate Professor at NAFAA

DOI: <https://doi.org/10.36059/978-966-397-394-4-56>

Андрес Ганна, кандидат історичних наук, доцент кафедри ТІМ НАОМА

Сучасні міжнародні тенденції управління проєктами галузі культури та мистецтва. Аналіз питання

Ключові слова: проєкт, мистецтво, культура, стандарти, менеджмент.

Hanna Andres, PhD in History, Associate Professor at the Department of Theory and History of Art, NAFAA

Current international trends in project management in the field of culture and art. analysis of the issue

Abstract. Project management in the field of culture and art is becoming increasingly relevant today, as organizations in the industry are gradually adopting a project-based approach. Current international trends in project management in the field of culture and art focus on risk management, the introduction of new technologies, and public engagement. These approaches help to improve project performance, increase project efficiency, and satisfy the audience. Overall, achieving high performance in arts projects depends on how well standards such as management, financial planning, marketing, and performance evaluation are adhered to. These factors form a solid foundation for successful and sustainable development and implementation of art projects.

Key words: project, art, culture, standards, management.

З розвитком глобалізації та інформаційних технологій, важливим стає визначення стандартів в будь-яких сферах діяльності. Це стосується і галузі мистецтва, де є необхідність орієнтуватись на європейські та світові стандарти. Складовою такого підходу є підготовка і реалізація проєктів галузі культури та мистецтва. Від початку XXI ст. побачила світ значна кількість досліджень, присвячених даній тематиці, зокрема: Management

and Creativity: From Creative Industries to Creative Management. Chris Bilton, 2007; Arts Management: Uniting Arts and Audiences in the 21st Century edited by Ellen Rosewall 2021; Management in the Arts by William J. Byrne 2009. Актуальність питання підкреслюють проаналізовані напрямки проєктів, які користуються глядацькою популярністю, а саме: сучасне мистецтво (різноманітні форми мистецького вираження, такі як інсталяції, живопис, скульптура та інші); фотографія; виставки із застосуванням сучасних технологій (проєкти з використанням світла, звуку, відео, театральних комбінацій тощо); проєкти на гендерні та соціально-політичні теми (стають все більш популярними в сучасному мистецтві, оскільки вони відображають реальність); бієнале та фестивалі мистецтва (грандіозні події збирають тисячі відвідувачів з усього світу, які мають можливість побачити роботи художників з різних країн).

Вдалий результат реалізації проєктів забезпечують впровадження підходів та стандартів проєктного менеджменту. Проєкт – поєднання зусиль та ресурсів з метою досягнення конкретної мети чи реалізації певної ідеї. Може бути тимчасовим або мати певну тривалість, а також йому властиві унікальні завдання. Основні етапи проєкту включають дослідження, планування, виконання та контроль. Проєкт може бути пов'язаний з різними галузями, включаючи не тільки бізнес, науку, технології, освіту, а й мистецтво та інші. Одним із найскладніших завдань в проєкті є визнання необхідності управління ризиками. Проєкти, особливо в галузі культури та мистецтва, можуть бути складними та мати велику загрозу ризиків, пов'язаних з фінансами, репутацією, сприйняттям аудиторії. Тому, сучасні менеджери активно впроваджують методики управління ризиками, які дозволяють заздалегідь ідентифікувати потенційні загрози.

Ще одна тенденція – це впровадження нових технологій. Користування цифровими платформами, онлайн-інструментами та інноваційними програмами дозволяє ефективніше планувати та керувати проєктами, спрощує комунікацію між учасниками, покращує збір та аналіз даних. Також, при управлінні проєктами в галузі культури та мистецтва все більше уваги приділяється залученню громадськості та активної взаємодії з аудиторією. Запровадження такого підходу дозволяє глядачам брати активну участь у проєкті, що сприяє створенню більш привабливого та зручного середовища.

Аналізуючи європейські стандарти для реалізації проєктів в галузі мистецтва, можна виділити головні аспекти:

1. Фінансування проєктів. Фінансування розподіляється на основі системи конкурсів, де заявки з описом проєкту і бюджетом оцінюються експертами з галузі мистецтва.

2. Маркетинг. Проєкт повинен мати впевнену стратегію маркетингу та контактів з громадськістю із обов'язковим врахуванням рекламної стратегії проєкту.

3. Управління проєктом. Організовується відповідно до практики проєктного менеджменту, який передбачає виконання робіт за чітко визначеними графіками та календарними планами.

Section 4. Challenges of Contemporary Art and Art Management

4. Оцінка ефективності. Оцінка ефективності проєкту через систему показників повинна бути проведена з найбільшою ретельністю.

5. Оцінка впливу на культурну спадщину та середовище. Важливою є оцінка впливу проєкту на культурне довкілля та середовище.

6. Здатність до розвитку. Фактори досягнутого успіху повинні бути документально зафіксовані, щоб допомогти команді проєкту ефективніше планувати майбутні проєкти.

7. Партнерство і співпраця. Сталість партнерства між організаціями, стійкість зав'язків повинні усвідомлюватися та зберігатися для продуктивності проєкту.

Управління проєктами в галузі культури та мистецтва сьогодні є дедалі більш актуальним, оскільки організації галузі все частіше використовують проєктний підхід. Сучасні міжнародні тенденції в управлінні проєктами в галузі культури та мистецтва акцентовані на управління ризиками, впровадження нових технологій та залучення громадськості. Ці підходи дозволяють покращити результативність проєктів, збільшити їхню ефективність та задоволення аудиторії. Загалом, досягнення високої ефективності проєкту в галузі мистецтва залежить від того, наскільки чітко виконуються також стандарти такі як: управління, фінансове планування, маркетинг та оцінка ефективності. З цих факторів будується міцний фундамент для успішного та стабільного проєктування і виконання провідних проєктів в галузі мистецтва.

