

УДК 304.444

АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ КАК КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

Костылев С.В.

ФГАОУ ВПО Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия (660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79), e-mail: profikost@mail.ru

В статье рассматриваются особенности функционирования и развития арт-менеджмента как важнейшего механизма, регулирующего и обеспечивающего систему управления в сфере культуры, искусства и образования, направленную на решение задач сохранения и развития художественного творчества; приумножения эстетических, образовательных, культурно-просветительских, духовно-нравственных и патриотических ценностей; создания, презентации и продвижения высокохудожественной продукции искусства. Исследуются разновидности и функции арт-менеджмента, отвечающие за разработку и реализацию стратегии образовательной деятельности; осуществление систематической деятельности по подготовке, переподготовке и повышению квалификации, общего культурного и профессионального уровня сотрудников учреждений культуры и искусства.

Ключевые слова: арт-менеджмент, разновидности и функции арт-менеджмента, арт-маркетинг.

ART-MANAGEMENT AS A COMPLEX SYSTEM OF MANAGERIAL ACTIVITY IN THE FIELD OF CULTURE, ART AND EDUCATION

Kostylev S.V.

Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia (660041, 79 street Svobodny, Krasnoyarsk), e-mail: profikost@mail.ru

The article considers the peculiarities of functioning and development of the art of management as the most important mechanism for regulating and providing management system in the sphere of culture, art and education, aimed at solution of tasks of preservation and development of artistic creativity; augmentation of aesthetic, educational, cultural, educational, spiritual-moral and Patriotic values; creation, presentation and promotion of highly artistic products of art. Examines the types and functions of art management, responsible for development and realization of the strategy of educational activities; implementation of systematic activity on preparation, retraining and professional development of the common cultural and professional level of employees of institutions of culture and art.

Keywords: art-management, varieties and features of art-management, art-marketing.

Исследование роли и значения арт-менеджмента особо актуализируется в связи с тем, что сфера культуры и искусства постепенно переходит на рыночные отношения, которые настоятельно требуют научного анализа и теоретического обобщения управленческих механизмов на уровне позиционирования и продвижения социокультурных образовательных услуг.

В этой связи главной задачей арт-менеджмента как вида управленческой деятельности является повышение теоретической значимости и практической применимости технологий и методов, предоставляющих возможность решения многочисленных проблем функционирования и развития образовательных учреждений социокультурного и художественного профиля.

Арт-менеджмент рассматривается как средство эффективного управления и регулирования системой подготовки кадров отрасли культуры в условиях дефицитности ресурсов, так как именно он должен стать технологическим инструментом по формированию

благоприятных условий для создания и продвижения художественных ценностей в социокультурном образовательном пространстве.

Арт-менеджмент рассматривается как средство эффективного управления и регулирования системой подготовки кадров отрасли культуры в условиях дефицитности ресурсов, так как именно он должен стать технологическим инструментом по формированию благоприятных условий для создания и продвижения художественных ценностей в социокультурном образовательном пространстве.

Следовательно, целью исследования является выявление специфики и значения современного арт-менеджмента как комплексной системы принципов, функций, методов и технологий в структуре социокультурного управления, направленного на формирование, функционирование и развитие образовательного пространства, обеспечивающего производство, воспроизводство и трансляцию художественных идеалов, образцов, ценностей и практик.

Используемые методы научного исследования (анализ, синтез, наблюдение, обобщение, контент-анализ документов, конкретизация, систематизация и классификация) позволяют сформулировать достоверные теоретические выводы. Работа основывалась на современных культурологических исследованиях теоретико-методологического [3, 6,7, 8] и практико-прикладного содержания [1, 2, 4, 5, 9, 10].

Категория «арт-менеджмент» вбирает в себя ряд параметров, раскрывающих особенности данного явления и одновременно позволяющих обрести целостное представление о его сущности, специфике, функциях и механизмах. К таким параметрам и направлениям относятся:

- *анализ внутренней и внешней среды*: мониторинг условий, в которых выполняется деятельность учреждения для выявления, оценки и регулирования рисков, связанных с заинтересованными сторонами и их меняющимися интересами, потребностями и ожиданиями;
- *миссия и видение*: выражение философии и смысла существования, продвижение и позиционирование основополагающих базовых принципов социокультурного предназначения учреждения культуры и искусства;
- *целеполагание и планирование*: разработка и проектирование социально-культурных и художественных мер, адекватно отражающих потребности общества в защите жизненно важных прав и интересов подрастающего поколения в сфере образования, культуры, искусства и досуга, формирование необходимых условий для их всестороннего развития;

- *субъект управления*: арт-менеджеры, наделенные функцией исполнения полномочий в области принятия управленческих решений в определенных сферах деятельности учреждения;
- *объект управления*: совокупность взаимосвязанных структурных подразделений различного назначения (отделы, департаменты, сектора и т. п.), на которые направлены управленческие воздействия со стороны субъекта управления для эффективного достижения поставленных целей;
- *система управленческой деятельности*: совокупность механизмов, обеспечивающих процесс осуществления целей, задач и функций управления; подготовки и реализации управленческих решений в сфере культуры и искусства;
- *содержание и организационные формы*: комплекс приоритетов и направлений, ориентированных на создание условий и возможностей для успешной социализации, инкультурации и эффективной самореализации потребителей образовательных услуг, для развития потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-экономическое, образовательное и культурное развитие страны;
- *персонал-менеджмент и кадровая политика*: совокупность принципов, технологий, методов и форм, определяющих основную стратегию и тактику работы с персоналом, направленную на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала учреждения;
- *информационно-коммуникационный комплекс*: система трансляции сведений, являющихся объектом хранения, переработки и передачи и состоящая из взаимосвязанных элементов: адресант, каналы распространения, процесс кодирования и декодирования, содержание, сообщения, эффективность, контроль, адресат;
- *стратегирование*: процесс разработки и реализации перспективного планирования как комплекса мероприятий, направленных на предвидение ожидаемых результатов развития и преодоление отклонения прогнозируемых последствий от выбранной цели на основе анализа факторов внешней среды;
- *принципы*: основные и руководящие правила деятельности, направленные на обеспечение эффективного функционирования и развития учреждения;
- *функции*: совокупность действий, основанных на разделении и интеграции управленческой деятельности и характеризующихся определенной оптимальностью, сложностью, целостностью и стабильностью воздействий на субъект и объект управления;
- *этика и организационная культура*: совокупность ценностей, знаков, символов, норм, идей, которые подсознательно и сознательно формируют стиль мышления и поведения сотрудников учреждения;

- *инфраструктура и ресурсы*: условия и возможности, требуемые для достижения краткосрочных и долгосрочных целей управления;
- *методы и технологии организации и реализации*: способы и механизмы реализации управленческой деятельности, постановки и достижения поставленных целей и задач, решения разного рода социокультурных образовательных проблем; средства разработки, апробации и внедрения в художественную практику творческих, рекреативных, анимационных, образовательных проектов и программ;
- *арт-маркетинг*: специфическая функция арт-менеджмента, совокупность действий, направленных на удовлетворение потребностей потребителей посредством продукта (товара или услуги) и целого ряда факторов, связанных с созданием, поставкой и потреблением социокультурного продукта;
- *критерии эффективности*: показатели и индикаторы, на основании которых производится оценка, определение или классификация результативности, действенности и эффективности арт-менеджмента.

Все эти основные направления арт-менеджмента тесно взаимосвязаны между собой и реализуются как составляющие единого процесса на основе комплексного использования преимуществ и особенностей каждого из них.

На основе анализа ряда государственных документов, принятых в последние годы и определяющих содержание процесса управления в сфере искусства и художественной практики, можно дать следующее обобщенное представление о целях арт-менеджмента на современном этапе и выделить его основные черты и приоритеты:

- организация процесса функционирования и развития искусства в обществе, разработка и реализация художественно-творческих мероприятий и событий (фестивалей, концертов, спектаклей, постановок, выставок, конкурсов, мастер-классов и др.);
- обеспечение творческо-производственной и рекламно-маркетинговой деятельности, направленной на эффективную реализацию целевых социокультурных проектов и программ;
- содействие процессу воздействия произведений искусства на социально-культурную среду общества;
- популяризация памятников искусства и культуры, относящихся к художественно-историческому наследию;
- формирование художественно-эстетических ценностей, идеалов и взглядов личности посредством профессиональной, социальной и просветительской деятельности;
- реализация инновационного потенциала молодежи в интересах общественного развития и развития самой молодежи;

- создание условий для успешного личностно-профессионального становления и развития специалистов сферы культуры и искусства;
- обеспечение разработки и принятия обоснованных решений по вопросам развития искусства, формирования социокультурной среды, художественного образования и воспитания.

На основе системного анализа современной управленческой практики в сфере искусства можно выделить основные разновидности арт-менеджмента и структурно представить их в таблице 1.

Таблица 1. Разновидности арт-менеджмента

Виды арт-менеджмента	Характеристика
1. Менеджмент исполнительских и сценических искусств	
Музыкальный менеджмент	Организация, планирование и управление процессами по созданию и освоению музыкальной продукции в сфере культуры, звукозаписывающей индустрии, теле- и радиовещания, клубного продвижения, продюсирования. Обоснование и осуществление технико-экономических расчетов конкурентоспособности и эффективности маркетинговой стратегии в шоу-бизнесе.
Театральный менеджмент	Управленческий процесс планирования, организации, мотивации и контроля, направленный на материально-техническое, финансовое, кадровое обеспечение творческо-производственного процесса в театрально-зрелищных организациях. Управление эксплуатацией театрального здания и сценического оборудования.
Хореографический менеджмент	Вид управленческой деятельности, обеспечивающий творческо-постановочный и технологический процессы подготовки постановки, продвижения и проката хореографических постановок.
Цирковой менеджмент	Организация планирования и управления созданием в процессе художественно-творческой и производственной работы цирковой программы и ее представление пользователям.
Концертно-фестивальный и гастрольный менеджмент	Организационно-управленческая деятельность, направленная на продюсирование массовых мероприятий, спектаклей, театрализованных представлений и праздников, концертов, шоу и прокат художественных программ.
2. Менеджмент визуальных искусств	
Менеджмент кино и телевидения	Подготовка и реализация съемочного процесса фильмов, телесериалов, телепередач, телепрограмм. Организация дистрибуции и кинотеатрального показа. Осуществление оценки художественной ценности и зрительского потенциала кино-, медиа- и телепроекта.
Менеджмент изобразительного и декоративно-прикладного искусства	Планирование и организация деятельности в сфере создания, хранения и продвижения художественных картин, инсталляций, украшений, произведений декоративно-прикладного творчества.

Музейный и галерейно-выставочный менеджмент	Проектирование и реализация арт-проектов, арт-продукции в сфере музейного бизнеса и арт-индустрии: аукционы, арт-дилеры, эксперты, коллекционеры, музеи, художественные галереи. Организация и проведение выставок различной направленности, перформансов, хэппенингов, шоу-представлений и других инновационных способов и форм презентации музейно-выставочного содержания
---	--

В связи с тем, что одной из важнейших функций арт-менеджмента является управление сложными культурными, художественными и образовательными процессами, с философско-культурологической точки зрения актуальным представляется изучение менеджмента искусства как открытой системы и заключенных в нём возможностей для управления личностным, социальным и профессиональным развитием специалиста сферы искусства и художественной практики.

Сущность арт-менеджмента проявляется в процессе его функционирования. Исходя из методологических социокультурных оснований арт-менеджмента, его функции представляют собой реализацию свойств и качеств управленческого процесса в общей структуре общества, обеспечивающих баланс, согласование и поддержку развития художественной культуры. Данные функции представлены в таблице 2.

Таблица 2. Функции арт-менеджмента

Функции арт-менеджмента	Характеристика
Целеполагание	Процесс формирования цели как идеального образа предполагаемого состояния сферы искусства и воплощение ее в объективно-реальном результате художественной практики.
Прогнозирование (от греч. prognosis – предвидение, предсказание)	Определение тенденций, перспектив и стратегий развития искусства на основе анализа данных об их прошлом и актуальном функционировании и изменении.
Планирование (от лат. planus – плоский, ровный)	Процесс, направленный на определение целей, задач, показателей, критериев, заданий, темпов, сроков реализации проектов и программ в сфере художественной культуры и искусства, социокультурных систем и их компонентов с учетом оптимизации их развития, подчинения целенаправленному регулированию ресурсов и факторов.
Принятие решения	Научно обоснованный выбор одного из вариантов решения задачи или проблемы, в основание которой положен системный анализ социокультурной ситуации и информационное обеспечение.
Организация (от позднелат. organizo – сообщаю стройный вид)	Совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями целого; сведение деятельности субъектов художественного процесса в единую систему функционирования и развития отрасли искусства.
Реализация (от лат. realis –	Осуществление, проведение в художественную практику

вещественный, действительный)	плана, проекта, программы, идеи, намерения и т. п.
Координация (от лат. co – совместно и ordinatio – упорядочение)	Установление и согласование функциональной взаимозависимости действий учреждений культуры, искусства, профессиональных исполнителей и творческих коллективов и средств достижения целей.
Регулирование (от лат. regulo – устраиваю, привожу в порядок)	Процесс целенаправленного управляющего воздействия, ориентированного на поддержание баланса в художественном процессе и на его развитие посредством введения в него регуляторов (норм, правил, целей, связей).
Мотивация (от лат. moveo – фактор)	Осознание субъектом художественной деятельности ситуации, выбор и оценка различных моделей поведения, их предполагаемых результатов и формирование на этой основе мотивов.
Стимулирование (от лат. stimulus – остроконечная палка, подгоняющая животных)	Процесс побуждения субъекта художественной деятельности к действию, внешняя активизация деятельности.
Контроль (от англ. control – управление, руководство, власть, надзор, проверка, регулирование)	Надзор и мониторинг с целью обеспечения функционирования и развития социокультурной системы в соответствии с принятыми правилами и нормами.

Таким образом, можно констатировать, что современный арт-менеджмент представляет собой систему целей, принципов, функций и технологий в социально-культурной деятельности, обеспечивающую разработку и реализацию комплекса мероприятий тактического и стратегического характера в соответствии с философией и миссией учреждений культуры и искусства.

Обобщая и систематизируя представления, сложившиеся в науке об арт-менеджменте как неотъемлемой части управления сферой культуры и искусства, важно осознавать, что сопровождающие российское общество социально-экономические проблемы не могут не оказывать влияние на содержание художественной культуры и образования.

Поэтому концепция и стратегия управленческой деятельности должна быть нацелена на разработку механизмов реализации научно-практических и культурно-просветительских программ сохранения, использования и популяризации объектов историко-культурного и художественного наследия, собраний и коллекций произведений искусства.

Список литературы

1. Бухаров А.В., Кирко В.И., Зинов В.Г. Об инновационной структуре университетских комплексов // Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки. – 2008. – Т.1. – № 3. – С. 318-327.

2. Карлова О.А. Новые сценарии развития Сибири и современный университет // Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки. – 2011. – Т.4. – № 4. – С. 1589-1598.
3. Карлова О.А. Креатив как академическая проблема современного общества // Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки. – 2008. – Т.1. – № 2. – С. 245-249.
4. Кирко В.И., Белошапкин В.В., Белова Е.Н. Инновационное развитие территорий Красноярского края на базе сервисных центров КГПУ им. В.П. Астафьева – возможности реализации бизнес-модели «Тройной спирали» Г. Ицковича // Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки. – 2013. – Т. 6. – № 10. – С. 1507-1513.
5. Копцева Н.П., Замараева Ю.С., Сертакова Е.А. Социокультурное исследование культурных потребностей жителей города Красноярска // Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки. – 2011. – Т.4. – № 11. – С. 1577-1588.
6. Копцева Н.П., Лозинская В.П. Музыкальное искусство в системе ценностей культуры: Монография. – Красноярск: Изд-во Сиб. федер. ун-та, 2009. – 115 с.
7. Копцева Н.П. Теория и практика инновационной образовательной программы по эстетическому циклу дисциплин // Высшее образование сегодня. – 2007. – № 12. – С. 9-13.
8. Копцева Н.П., Резникова К.В. Методологические возможности антропологической школы «Культура-и-Личность» для современных российских социально-культурных исследований // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 4. – С. 388.
9. Лобакова Н.М. Специфика категории «гендер» в современной красноярской культуре: результаты ассоциативного эксперимента по методике «Серия тематических ассоциаций» // Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки. – 2010. – Т.3. – № 5. – С. 727-746.
10. Пименова Н.Н., Марышева А.В. Деревянное зодчество Красноярска как пространство процессов территориальной и этнокультурной идентичности // Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки. – 2011. – Т.4. – № 12. – С. 1784-93.

Рецензенты:

Копцева Н.П., д.филос.н., профессор, зав. кафедрой культурологии ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск.

Карлова О.А., д.филос.н., профессор кафедры рекламы и социально-культурной деятельности ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск.