

Ссылка для цитирования этой статьи:

Лань Синмин, Бондаренко А.В. Основы арт-менеджмента // Human Progress. 2024. Том 10, Вып. 6. URL: http://progress-human.com/images/2024/Tom10_6/Lanxingming.pdf DOI 10.46320/2073-4506-2024-6a-13.

ОСНОВЫ АРТ-МЕНЕДЖМЕНТА

Лань Синмин

бакалавр

Московский государственный педагогический университет

г. Москва, Российская Федерация

Бондаренко Александр Викторович

кандидат философских наук, доцент, доцент Института нефтегазового бизнеса Уфимского государственного нефтяного технического университета

г. Уфа, Российская Федерация

Аннотация. В арт-менеджменте понятие управления остается преимущественно латентным и редко подвергается научному критическому анализу, оставаясь в рамках традиционных моделей управления, ориентированных на экономический результат. При том, что будучи междисциплинарной сферой, арт-менеджмент на протяжении последних пяти десятилетий заимствовал концепции из смежных дисциплин, включая политологию, юриспруденцию, экономику и социологию, тем не менее, именно экономически ориентированные исследования оказали наиболее значительное интеллектуальное влияние на эту область управления. Объект исследования – искусство. Предмет исследования – менеджмент. В исследовании поднимаются актуальные вопросы проблематики арт-менеджмента с позиции современного состояния области управления. В статье обосновывается с использованием авторитетных научных исследований в данной предметной области, что арт-менеджмент представляет собой искусство и науку. Представлено разграничение областей арт-менеджмента как искусства и как управления. Представлены основные компоненты арт-менеджмента как научной дисциплины, основные компоненты профессиональной деятельности арт-менеджера.

Ключевые слова: искусство, теория управления, культура, самовыражение, художественная деятельность, творчество.

Введение

Анализ проблематики и содержания арт-менеджмента выявляет избирательный характер заимствования менеджментологических исследований, где наиболее заметно влияние исследований по маркетингу и лидерству, за которыми следуют стратегический менеджмент, предпринимательство и финансы [1]. В рамках арт-менеджмента исследователи преимущественно знакомятся с культурной политикой как ключевым компонентом организационной среды, однако теория управления зачастую выходит за рамки этой перспективы. Теория управления развивается в рамках социологии, менеджмента государственного сектора, трудовых отношений и общего менеджмента, но в силу фокуса экономического знания на создании специализированных областей управленческих знаний, ориентированных на показатели доходности приводит к тому, что функция организации и управления искусством постепенно утрачивает свои позиции в исследованиях по менеджменту. В таком контексте теория управления искусством сосредоточена на выявлении специфических поведенческих динамик, действующих в организациях, в частности, на межличностных конфликтах, построении команды, удовлетворенности работой, организационном гражданском поведении и других формах личной и эмоциональной приверженности рабочей среде.

Основная часть

Отчуждение организации и управления арт-менеджмента как комплексных функций менеджмента в область частных экономических категорий и показателей доходности не свидетельствует о пассивном характере арт-менеджмента, как науки управления искусством, скорее недостаточность исследований проблематики и относительная новизна выступают основными причинами сложившейся ситуации: «Сегодня мы находимся на одной из начальных ступеней формирования структурной единицы науки, которая должна своими механизмами саморегуляции обеспечить коллективную исследовательскую деятельность арт-менеджеров, систематизацию эмпирического и теоретического материала о мире культуры, коммуникацию ученых и воспроизводство интеллектуального ресурса практиков, а так же способствовать системообразованию мира культуры» [2, с. 119]. В большинстве исследований по организации и управлению в области арт-менеджмента используются предпосылки для анализа сложных процессов принятия решений, изучающих контекстно экономические причины и следствия: «При этом коммерциализация результатов творчества по-прежнему является предметом обсуждений, так как наибольшее неприятие вызывает отношение к произведениям творцов как к товару. Арт-менеджмент призван разрешить непростые вопросы в области специфической коммерческой деятельности, связанной с оценкой, продажей и презентацией предметов искусства для широкой общественности» [3, с. 108]. Именно

преодоление коммерциализации в области управления искусством позволяет изучить возникающие прикладные проблемы организации искусства с которыми сталкиваются участники рынка. Анализ организационных взаимодействий между агентами, вовлеченными в эту область человеческой деятельности предоставляет уникальную возможность исследовать эффективные механизмы реализации изменений в области искусства и творчества в обществе.

Арт-менеджмент традиционно рассматривается как обширная область профессиональной деятельности, охватывающая руководство, координацию и поддержку деловых аспектов организаций искусства и культуры, в первую очередь в некоммерческом и государственном секторах, то есть арт-менеджмент интерпретирует и сопоставляет произведения искусства с людьми и окружающей действительностью, ресурсами и финансированием, необходимыми для их развития в мире искусства: «Мы утверждаем, что арт-менеджмент как удивительно яркий феномен, концепт современного гуманитарного знания и социокультурной бизнес-реальности есть целостная совокупность гармоничного синтеза и использования различных принципов, подходов и моделей управления для решения разного уровня креативных и бизнес-задач, приводящих к успеху (получение наибольшей прибыли при наименьших затратах) в артосфере (то есть в сфере художественной культуры и искусстве как ее квинтэссенции) и/или арт-индустрии как ее качественно-количественном варианте бытия в условиях рыночной экономики» [4, с. 107]. Несмотря на то, что в определениях арт-менеджмента обычно акцентируют внимание на деловых аспектах, арт-менеджмент также включает навыки и способности формирования собственного сообществ, гражданскую практику, творческие коллективы и государственную политику, что предполагает необходимость более комплексного определения, то есть арт-менеджмент – это комплексная практика объединения людей, ресурсов и финансирования для достижения выразительных целей. Представим в таблице 1 содержательные аспекты арт-менеджмента, с позиции искусства и с позиции управления.

Таблица 1

Арт-менеджмент как искусство и как управление

Менеджмент как искусство	<ul style="list-style-type: none">• Искусство относится к личному талантливому воплощению существующих знаний для достижения желаемых результатов.• Опыт можно приобрести посредством постоянной практики, творчества, личных наблюдений и опыта.• Примеры: художник, танцор, гончар, музыкант, режиссер, актер, дизайнер и т. д. – все они являются творцами в своих областях искусства.• Менеджер также является творцом, поскольку он применяет свои личные знания и опыт, чтобы добиться выполнения работы от своих подчиненных с целью получить творческий результат
--------------------------	--

	Способы выполнения функций менеджера разными управленцами различаются от менеджера к менеджеру.
Применение управленческих функций в искусстве	<ol style="list-style-type: none">1. Наличие теоретических знаний:<ul style="list-style-type: none">▪ Искусство требует наличия некоторых теоретических знаний, хотя они не являются обязательными для каждой области.▪ Образование в области менеджмента передается с помощью теоретических знаний в различных колледжах и университетах.2. Персонализированное приложение:<ul style="list-style-type: none">▪ Искусство это чисто персонализированное применение знаний в определенной области.▪ Точно так же работа менеджеров это чисто персонализированное применение их знаний и опыта, и их эффективность варьируется от человека к человеку.▪ Стиль управления у каждого менеджера различен.3. На основе практики и творчества:<ul style="list-style-type: none">• Исполнение в любом искусстве основано исключительно на практике и творчестве человека.• Результат варьируется от человека к человеку.• Точно так же каждый менеджер имеет свой уникальный стиль работы и по-разному достигает результатов.
Резюме	<ul style="list-style-type: none">• На основе вышеизложенного можно резюмировать, что область менеджмента обладает всеми чертами искусства.• Поэтому, можно утверждать, что менеджмент как наука управления это тоже искусство.

Источник: разработано авторами

Художественная практика представляет собой опытное и субъективное использование доступных знаний для достижения поставленных целей, которая приобретает посредством обучения, исследования и опыта. Ввиду того, что искусство относится к индивидуализированному применению данных, для следования приобретенным фундаментальным принципам необходимы изобретательность и креативность. Основные характеристики арт-менеджмента как художественной дисциплины можно выделить следующие:

- Художественная деятельность предполагает владение конкретными академическими знаниями, то есть специалисты в соответствующих областях обладают фундаментальными принципами, применимыми к конкретному виду искусства, например, признаваемыми исключительно персонализированную концепцию.

- Построение на традициях и креативности подразумевает, что искусство является практическим занятием и включает в себя творческую проработку имеющихся интеллектуальных знаний. Так известно, что музыка основана на семи нотах, но уникальность и оригинальность музыкального произведения заключается в художественном исполнении этих нот, которое является индивидуальным решением исполнителя.

Арт-менеджмент как научная дисциплина.

Наука представляет собой систематизированное собрание знаний, которое раскрывает общие истины или действие универсальных законов, к основным характеристикам научной дисциплины арт-менеджмента можно отнести [5], [6]:

1. Организованное и систематичное собрание знаний, так наука представляет собой точное упорядоченное множество знаний и ее системы основаны на связи между причинами и следствиями.

- Универсальная значимость, так как научные принципы обладают глобальным характером и применимы во всех условиях.

- Системы, основанные на эксперименте - научные теории первоначально формулируются на основании исследований, а затем проверяются посредством повторных испытаний и наблюдений в контролируемых условиях.

Арт-менеджмент как профессиональная деятельность

Профессиональная деятельность характеризуется как занятие, основанное на определенном образовании и практике, доступ к которому ограничен, профессии арт-менеджера присущи следующие особенности:

1. Четко определенная философия труда, так как все профессии опираются на четко определенное образование, которое может быть получено посредством обучения.

2. Ограниченный доступ, так как доступ к профессии регулируется посредством экзаменов или получения соответствующей степени.

3. Профессиональное сообщество - все профессии входят в состав профессиональной ассоциации, которая контролирует вступление в сообщество, выдает сертификаты о завершении обучения и поддерживает систему управления. Например, в Индии юристы для получения права на практику должны состоять в Совете адвокатов, который осуществляет надзор и регулирование их деятельности.

Фундаментальным аспектом управления искусством является агрегирование и активизация материальных и нематериальных ресурсов, необходимых для достижения целей, что включает в себя привлечение и мобилизацию таких компонентов, как:

1. Всех заинтересованных лиц, участвующих в создании, исполнении, производстве, сохранении или презентации творческих произведений.

2. Материальные активы, это такие физические элементы (овеществлённые), требуемые для воплощения и сопровождения творческого процесса, включая оборудование, материалы и инфраструктуру.

3. Финансовые средства - денежные потоки, обеспечивающие производство, распространение, поддержку или коммерциализацию творческих работ.

Управление искусством отличается от других управленческих дисциплин - фокус на выразительных целях, так в творческих инициативах художественное самовыражение является определяющим процессом и основополагающей целью. Хотя спектр сопутствующих намерений и результатов может варьироваться (финансовая прибыль, внимание, социальные или гражданские цели, просвещение), выражение искусства всегда остается одним из основных приоритетов.

Определение управления искусством не зависит от формальных требований, эстетических характеристик, экономического сектора или субъекта деятельности, так как оно применимо ко всем формам творческого самовыражения на любом уровне технической или эстетической сложности. Управление искусством охватывает творческие процессы и инициативы как в коммерческом, так и в некоммерческом и государственном секторах. Управление искусством, базирующееся на творческом самовыражении человека, включает в себя различные аспекты, то есть все действия, предпринимаемые арт-менеджерами, непосредственно связаны с творческим самовыражением:

- а) Производство и исполнение новых творческих работ в режиме реального времени.
- б) Курирование, сохранение и презентация артефактов прошлого в музеях, галереях и общественных пространствах.

Творческое самовыражение является основополагающим принципом управления искусством, что означает, что художественное выражение всегда является основным процессом или целью творческих проектов.

Успешное управление искусством требует координации и организации различных компонентов:

- Лица, участвующие во всех аспектах творческого процесса, от создания и исполнения до маркетинга и презентации.
- Физические элементы, необходимые для воплощения творческих идей, включая инструменты, материалы и пространство.
- Финансовые ресурсы, обеспечивающие производство, распространение и презентацию творческих работ.

Заключение

Управление искусством, понимаемое как практика выражения искусства, представляет собой применение теоретических и методологических принципов к задачам и целям, связанным с творческой деятельностью и данная практика выходит за рамки пассивного наблюдения и предполагает активное вовлечение в процессы планирования, реализации, мониторинга и оценки. Арт-менеджеры играют важную роль в агрегировании (привлечении)

и активизации (мобилизации) этих ресурсов, координируют деятельность различных участников, обеспечивая слаженное функционирование творческих процессов и инициатив, именно поэтому исследование управления и организации искусством (арт-менеджмент имеет важнейшее значение для развития культуры, творчества, самовыражения граждан в любой стране.

Список литературы

1. Gebauer H., Haldimann M., Saul C. J. A typology for management innovations: Analyzing the actual state of art and conducting case study research // *European Journal of Innovation Management*. 2017. Т. 20. №. 4. С. 514-533.
2. Жуковская Л.Н., Костылев С.В., Морозова О.Ф., Ноздренко Е.А. Проблемы концептуализации арт-менеджмента как системообразующего фактора мира культуры // *Человек в мире культуры*. 2017. № 4. С. 118-120. EDN XYNRNB.
3. Малеко Е.В., Малеко В.Е. Российский арт-менеджмент на современном этапе: проблемы и перспективы // *Современная модель управления: проблемы и перспективы: материалы V Всероссийской (национальной) научно-практической конференции, Магнитогорск, 29-30 октября 2021 года*. Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 2021. С. 108-112. EDN RCPPQQ.
4. Суминова Т.Н. Арт-менеджмент: к определению понятия // *Культура и образование*. 2013. № 1 (10). С. 100-108. EDN THQKYD.
5. Evard Y., Colbert F. Arts management: a new discipline entering the millennium? // *International Journal of Arts Management*. 2000. С. 4-13.
6. Lynn L. E. *Public management as art, science, and profession*. Chatham, NJ: Chatham House Publishers, 1996.

FUNDAMENTALS OF ART MANAGEMENT

Lanxingming

Bachelor

Moscow State Pedagogical University
Moscow, Russian Federation

Bondarenko Alexander Viktorovich

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the
Institute of Oil and Gas Business of Ufa State Petroleum Technical University
Ufa, Russian Federation

Abstract. In art management, the concept of management remains predominantly latent and is rarely subjected to scientific critical analysis, remaining within the framework of traditional

management models focused on economic results. While an interdisciplinary field, arts management has borrowed concepts from related disciplines over the past five decades, including political science, law, economics, and sociology, it is economically oriented research that has had the most significant intellectual impact on this field of management. The object of research is art. The subject of research is management. The study raises current issues in art management from the perspective of the current state of the field of management. The article argues, using authoritative scientific research in this subject area, that art management is an art and a science. A distinction is made between the areas of art management as art and as management. The main components of art management as a scientific discipline, the main components of the professional activity of an art manager are presented.

Key words: art, management theory, culture, self-expression, artistic activity, creativity.

References

1. Gebauer H., Haldimann M., Saul C. J. A typology for management innovations: Analyzing the actual state of art and conducting case study research // *European Journal of Innovation Management*. 2017. Vol. 20. № 4. P. 514-533.
2. Zhukovskaya L.N., Kostylev S.V., Morozova O.F., Nozdrenko E.A. Problems of conceptualization of art management as a system-forming factor in the world of culture // *Man in the world of culture*. 2017. № 4. P. 118-120. EDN XYNRNB.
3. Maleko E.V., Maleko V.E. Russian art management at the present stage: problems and prospects // *Modern management model: problems and prospects: materials of the V All-Russian (National) Scientific and Practical Conference, Magnitogorsk, October 29-30, 2021. Magnitogorsk: Magnitogorsk State Technical University named after G.I. Nosov, 2021. P. 108-112. EDN RCPPQQ.*
4. Suminova T.N. Art management: to the definition of the concept // *Culture and education*. 2013. № 1 (10). P. 100-108. EDN THQKYD.
5. Evard Y., Colbert F. Arts management: a new discipline entering the millennium? // *International Journal of Arts Management*. 2000. P. 4-13.
6. Lynn L. E. *Public management as art, science, and profession*. Chatham, NJ: Chatham House Publishers, 1996.