

Арт-менеджмент

Баркова Екатерина Валериевна

barkova_katya@bk.ru

«Арт» или искусство

- Искусство - это вид эстетической деятельности и высшая, наиболее сложная ее форма.
- Результатом, продуктом, целью искусства является художественное произведение как модель жизненно-важных для человека ситуаций с их предлагаемой реализацией – возможной или желаемой.
- Действие в искусстве становится игрой, а эмоциональная реакция человека перемещается с сущности жизненного факта во внешний, изобразительный план.
- Искусство связано только с чувственным восприятием и не имеет утилитарных практических функций.
- Художественное произведение несет эстетическую информацию и стимулирует сотворчество зрителя-слушателя, активно развивает эстетические чувства человека.

Художественный образ

- Художественный образ - это особое художественное освоение мира в искусстве.
- Это не копия, не слепок жизни, а ее художественное, условное, обобщенное отражение.
- В каждом виде искусства свой материал и средство создания художественного образа. В живописи цвет и линия, в скульптуре – объемы, в музыке – звуки, в декоративно-прикладном искусстве – форма, цвет, орнамент.
- Но если в живописи эти средства изобразительны, то, к примеру, в декоративно-прикладном искусстве – абсолютно условны и выразительны.

Искусство – это возможность интерпретировать реальные события

К. Брюллов. Последний день Помпеи

Искусство - это еще один способ что-то сказать посредством образности, чувств, эмоций. передать сложную информацию.

Г.Климт. Поцелуй

«Искусство – ложь, позволяющая выразить правду»
П. Пикассо

П.Пикассо. Поцелуй

«Я хочу нарисовать не саблю, а блеск сабли»
Э. Делакруа

Искусство – эмоции – чувства –
переживание – сопереживание –
дополнительный опыт.

Художественный образ эмоционально
воздействует на нас, вызывая
сопереживание и сотворчество:

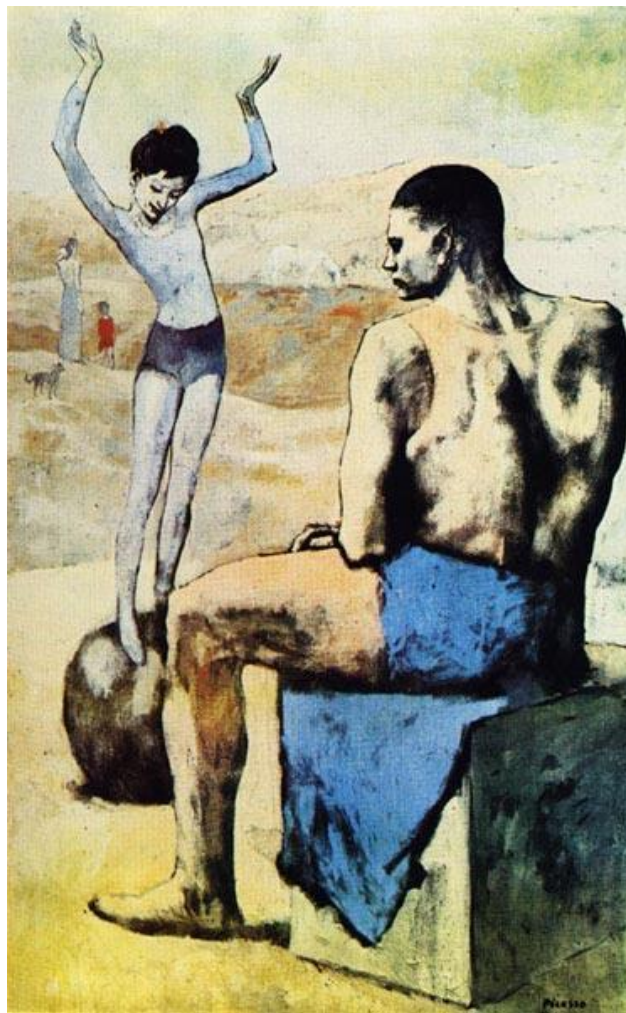
- эффект свечи – художник зажигает нас;
- механизм подавления.
- искусство – опыт передачи чувства (Толстой).

**В основе каждого художественного образа – конфликт.
Если конфликта нет это дизайн.**

- Произведение искусства всегда содержит конфликт.
- Пикассо. Девочка на шаре: изящество девочки – мужество атлета.
- Парфенон: строй солдат – Эрехтейон – легкость, изящество.
- Конфликт вызывает интерес и т.д.
- В дизайне форма не должна содержать внутренние противоречия.
- Конфликт может содержаться в самом произведении и может быть вынесен во вне – конфликт между произведением и зрителем, содержаться в самовосприятии.

«*Девочка на шаре*» — картина Пабло Пикассо (1905 г.)

...репетирует цирковой номер, балансируя на шаре, и
мощный атлет сидит рядом, отдыхая. ..

«Явление Христа народу»

(«Явление Мессии») — картина русского художника
Александра Андреевича Иванова.

Акрополь: Парфенон

Акрополь: Эрехтейон

Эстетика классифицирует виды искусства по:

- **способу восприятия** - зрительные, слуховые, зрительно-слуховые
- **времени действия** - динамичные, статичные
- **объему** – объемные, плоскостные
- **первичные и вторичные:**
 - первичное искусство не нуждается в посреднике между автором и зрителем, слушателем;
 - вторичное связывает первооснову произведения (пьесу, сценарий, либретто) с ними, давая произведения свою интерпретацию.
- **по сложности формы:** простые (один вид) и сложные (несколько видов) - синтетические.
- **по характеру изображения:**
 - изобразительные, дающие конкретное, наглядное изображение;
 - выразительные (не изобразительные), отражающие действительность знаками, символами, из которых лепятся собственные художественные образы.

Виды и жанры искусства

- Окружающий нас мир многообразен и эстетическое отношение к различным его сторонам - цвету, объему, звуку, движению, характеру и поступкам человека обуславливает развитие различных **видов** искусства.
- Каждый из этих видов отражает жизнь разнообразными материальными средствами.
- Виды искусства имеют внутривидовое деление, которое называется **жанром**.
- **Жанр** имеет свое эстетическое содержание и может быть разделен дальше. Например: литература: проза, поэзия, драматургия.
- Проза имеет свой **жанр**: роман, повесть, рассказ, и т.д.
- Роман - свой **жанр**: исторический, военный, бытовой и т. д.

Арт-менеджмент:

- управление в сфере искусства;
- совокупность принципов, методов, средств по реализации возможностей предпринимательства сферы искусства;
- деятельность, направленная на регулирование процессов в сфере арт-индустрии и влияние на экономическую, политическую, социальную и духовную составляющую жизни общества.

Арт-менеджмент:

- **в широком смысле** - стремление человека путем своей деятельности достичь более высокой по уровню, насыщенной и динамичной культурной жизни общества;
- **в узком смысле** - это руководство культурными предприятиями.

Цели арт-менеджмента:

- пропаганда профессионального искусства;
- создание условий для творчества и профессионального роста исполнителей;
- развитие жанров профессионального искусства.

Специализации арт-менеджмента:

- администратор;
- антрепренер;
- руководитель;
- агент;
- персональный менеджер;
- бизнес-менеджер;
- промоутер (импресарио);
- продакшн-менеджер;
- режиссер;
- продюсер театров, театральных студий, концертных залов, концертных организаций;
- специалисты кино- и фото студий;
- студий аудио- и видеозаписи;
- ведущие местных, региональных и центральных каналов телевидения.

Основные направления арт-индустрии:

- концертные компании (филармонии, концертные объединения, агентства, центры концертного дела, самодеятельные художественные коллективы);
- театрално-зрелищные предприятия (театры, цирки);
- студии (студии грамзаписи);
- предприятия развлекательно-зрелищной направленности;
- творческие объединения и агентства.

Виды художественно-творческой продукции:

- шоу-программы, концерты, фестивали, конкурсы, клубные вечера, показы мод, развлекательные и игровые программы;
- техническое оборудование для концертно-зрелищных мероприятий (свет, звук, сценография и т.п.);
- музыкальные инструменты;
- издательская деятельность: специализированные газеты, журналы, книги и т. п.;
- производство аудио и видео продукции;
- организация и постановка зрелищных программ;
- проведение гастролей и турне;
- производство теле- и радиопрограмм;
- производство музыкальных инструментов и т.п.

Аспекты деятельности арт-менеджера:

- художественный аспект;
- организационный аспект;
- маркетинговый аспект;
- финансовый аспект;
- нормативно-правовой аспект.

Профессиональные качества арт-менеджера:

- интуитивное начало;
- информационная компетентность;
- коммуникативная компетентность;
- организационно-управленческая компетенция;
- социально-психологическая компетенция;
- юридическая компетенция;
- экономическая компетенция.

Основные функции арт-менеджера:

- **организационная:**
 - постановка целевых задач и планирование, формирование коллектива, подбор людей для управления подразделениями и выполнения заданий и их мотивация;
 - делегирование задач и ответственности за их выполнение, доведение до сведения сотрудников арт-фирмы стратегической и оперативной информации;
 - стимулирование и обмен идеями;
- **функция планирования** - необходима для достижения поставленных целей, разработка тактики и политики арт-фирмы;
- **мотивация** (побуждение человека к деятельности) **и контроль;**
- **исследовательская:**
 - разработка новых идей и арт-проектов (инновация - путь к успеху);
 - изучение традиций искусствоведения и культурологические исследования;
 - маркетинговые исследования - выявление художественных предпочтений;
 - перспективное видение развития арт-фирмы: успешный арт-менеджер должен уметь почувствовать именно тех специалистов и направления в сфере искусства, которые будут востребованы в последующие годы;
- **образовательная** - самостоятельное и коллективное ознакомление с традициями искусства и современными течениями в сфере искусства и арт-бизнеса;
- **экспертная** - оценка основных художественных течений в арт-индустрии.

Нормативно-правовые основы арт-менеджмента

- В Российской Федерации результаты интеллектуальной деятельности охраняются нормами национального законодательства, а также нормами международных договоров.
- **Национальное законодательство**, регулирующее отношения в сфере интеллектуальной деятельности, включает:
 - Конституцию Российской Федерации;
 - Гражданский кодекс Российской Федерации;
 - Уголовный кодекс Российской Федерации;
 - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации;
 - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации;
 - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации;
 - Таможенный кодекс Российской Федерации и др.

- До 1 января 2008 г. нормы авторского права регулировались специальным законодательным актом – Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 г.
- С 1 января 2008 г. нормы авторского права регулируются Гражданским кодексом РФ, часть 4, где детально регламентируются права на результаты интеллектуальной деятельности и примененные к ним средства индивидуализации.
- **интеллектуальные права включают:**
 - исключительное право, являющееся имущественным правом;
 - личные неимущественные права в случаях, предусмотренных ГК РФ.

- **Автором** результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.
- **Авторами не признаются** граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание результата интеллектуальной деятельности, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь, либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат, либо способствовавшее его использованию, а также осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ.
- **Исключительное право** на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его **автора**.
- Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.
- Для оповещения о существовании **исключительных авторских прав** первоначальный их обладатель (автор или иной законный владелец авторского права) размещает знак охраны авторского права (копирайт) ©, который содержит имя (наименование) обладателя исключительных авторских прав и год первого опубликования произведения.

- **Объектами авторских прав** являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначений произведения, а также от способа его выражения.
- Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе письменной, устной (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.
- Авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования.
- Авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора

Перечень произведений - объектов авторского права:

- литературные произведения (включая программы для ЭВМ);
- драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения;
- хореографические произведения и пантомимы;
- музыкальные произведения с текстом или без текста;
- аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы, слайдфильмы, диафильмы и другие кино- и телепроизведения);
- произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения и поразительного искусства;
- произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;
- произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства;
- фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;
- географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;
- производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки и другие переработки произведений науки, литературы и искусства);
- сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.

- Виды искусства, называемые **исполнительскими**, могут существовать только при наличии посредника между автором и публикой, то есть - исполнителя, который, не являясь создателем самого произведения, вкладывает в его интерпретацию свое время, труд (интеллектуальный и физический), талант и определенные материальные ресурсы.
- **Смежными правами** принято называть права как авторов, так и тех, кто, не являясь автором, способствует сохранению и трансляции культурных ценностей:
- права исполнителей на их исполнения и постановки (исполнительские права);
- права производителей фонограмм на их фонограммы (фонограммные права);
- права организаций эфирного и кабельного вещания.

- В целях охраны смежных прав и предотвращения возможности их нарушения на каждом экземпляре располагается знак охраны, предусмотренный Римской конвенцией, состоящий из ®; имени (наименования) обладателя прав и года первого опубликования фонограммы.
- Взаимоотношения, предусматривающие передачу авторских прав, строятся на условиях договора о передаче прав.
- За автором-работником, не являющимся правообладателем, закрепляется право на получение от работодателя вознаграждения за создание и использование служебного произведения.

ГК РФ впервые вводит в российское авторское законодательство термин «**продюсер**»

- **Продюсер**, он же изготовитель аудиовизуального произведения, — это лицо, организовавшее создание такого произведения. При любом использовании аудиовизуального произведения продюсер вправе указывать свое имя или наименование либо требовать такого указания.
- Изготовителем аудиовизуального произведения (при отсутствии доказательств иного) признается лицо, имя или наименование которого указано на этом произведении обычным образом.