

Київський національний університет
будівництва і архітектури
Кафедра філософії

Шифр спеціальності	Назва спеціальності, освітньої програми	Шифр освітньої компоненти за ОП
022	Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація	ВКЗ

«Затверджую»

Завідувач кафедри філософії

Доктор філос.н., проф. Чорноморденко І.В.

Розробник силабусу

К.філос.н., доц. Покотило К.М.



СИЛАБУС

Етика та культура бізнесу в мистецтві

(назва, шифр освітньої компоненти (дисципліни))

1) Статус освітньої компоненти: вибіркова

2) Контактні дані викладача: доцент каф. філософії, к.філос.н., Покотило Костянтин Михайлович, pokotylo.km@knuba.edu.ua, +380677076381, <https://www.knuba.edu.ua/faculties-arh-kafedri-arh-kafedra-filosofii-1/>

3) Пререквізити (дисципліни-попередники, які необхідно вивчити, щоб слухати цей курс):

Основи академічного письма; історія філософії та філософської думки; історія світового мистецтва і архітектури; історія та сучасне українське мистецтво.

4) Коротка анотація дисципліни:

Мета: Сприяти тому, щоб студенти не лише володіли технічними навичками, але й розуміли, як їх творчість вписується в більш широкий соціальний, економічний та культурний контекст.

Завдання:

- Ознайомити студентів з історією та сучасними тенденціями комерціалізації мистецтва.
- Вивчити різні моделі співпраці між художниками та бізнесом (галереї, спонсори, меценати тощо).
- Навчити студентів основам маркетингу та просування власних творів.
- Розвинути навички ведення переговорів та укладання контрактів.
- Сприяти формуванню підприємницького мислення та здатності до самоорганізації.
- Ознайомити студентів з етичними проблемами, що виникають у сфері мистецтва (авторське право, плагіат, етичні аспекти комерціалізації мистецтва тощо).
- Сприяти формуванню відповідального ставлення до своєї творчості та її впливу на суспільство.
- Розвинути критичне мислення та здатність оцінювати етичні аспекти різних ситуацій, пов'язаних з мистецтвом.
- Допомогти студентам усвідомити, як їх творчість може впливати на суспільство та формувати культурний ландшафт.

Шифр спеціальності	Назва спеціальності, освітньої програми	Шифр освітньої компоненти за ОП
022	Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація	ВКЗ

5) Структура курсу:

Шифр	Назва спеціальності, освітньої програми	Форма здобуття: Денна							Кількість індивідуальних робіт				Форма контролю	Семестр	Погодження заступником декана факультету
		Кількість кредитів ECTS	Всього:	Кількість годин			Самостійна робота	КП	КР	РГР	Конт.роб				
				Аудиторних											
				Разом	у тому числі:										
				лекції	лабораторні	практичні									
023	Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація	3	90	30	22		18	38			12		залік	6	
Загальна кількість кредитів ECTS								3							
Сума годин:								90							
Вид індивідуального завдання								презентація, есе							
Форма контролю								залік							

6) Зміст курсу:

1. Лекція: Бізнес як феномен культури: базові поняття і концепції (4 год)
2. Лекція: Історичний розвиток мистецького ринку, сучасні тенденції, ключові поняття. (2)
3. Лекція: Етика як філософська дисципліна і культурний феномен. Сучасні етичні концепції та їх вплив на бізнес. (6 год)
4. Лекція: Вшанування та нагороди, етичні кодекси, авторське право, соціальна відповідальність, конфлікти інтересів. (2 год)
5. Лекція: Маркетингові стратегії, брендинг художника, використання соцмереж, SMM, реклама, PR. (4 год)
6. Лекція: Оцінка вартості творів, пошук інвесторів, податки, бізнес-план. (2 год)

Шифр спеціальності	Назва спеціальності, освітньої програми	Шифр освітньої компоненти за ОП
022	Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація	ВКЗ

7. Лекція: Майстер-класи від практиків, підготовка до виставок, ведення переговорів.
(2 год)

Практичні заняття:

1. Мистецький твір як феномен культури і предмет бізнесу - оцінка, експертиза, сертифікація. Етичні проблеми автентичності та підробки . (2 години)
2. Замовник (клієнт) у мистецькій діяльності – приватнізамовники, колекціонери, корпорації, державні установи. Особливості роботи та управління очікуваннями клієнта. (2 години)
3. Фінанси у мистецькій діяльності - грантова підтримка, краудфандинг, інвестування в мистецтво. Податки та бухгалтерський облік. (2 години)
4. Етика комунікації з клієнтами. Тренінг навичок ефективного спілкування, ведення переговорів та укладання договорів. (2 години)
5. Мистецький процес, презентація різних видів мистецтва (живопис, скульптура, перформанс тощо) та логістика. (2 години)
6. Творчі колективи та лідерство. Методи мотивації та управління конфліктами (2 години)
7. Ресурси (майстерня, техніка, офіс, зарплати, софт, патенти, бренд, контент тощо). Використання цифрових технологій в мистецтві та бізнесі. (2 години).
8. Бізнес партнери. Вибір галерей, аукціонів та інших платформ для продажу творів мистецтва (2 години)
9. Підсумкова презентація (2 години)

Індивідуальне завдання:

Індивідуальне завдання складається із двох основних частин:

1) теоретичної, у форматі есе з наступними правилами оформлення:

1. Обсяг есе складає не менше 4000 знаків комп'ютерного набору. До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів підлягають суцільній нумерації.
2. Текст набирається на аркушах білого паперу стандартного формату А-4, з використанням шрифтів текстового редактора Word, кеглем 14, через 1,5 інтервалу (30 рядків на сторінці) з дотриманням таких розмірів полів: верхнього, нижнього і лівого – 20 мм, правого – 10 мм.
3. Титульна сторінка оформлюється за встановленою формою

Шифр спеціальності	Назва спеціальності, освітньої програми	Шифр освітньої компоненти за ОП
022	Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація	ВКЗ

4. Заголовки розділів виконують комп'ютерним набором великими літерами, симетрично до тексту, наприклад: ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

5. Список використаної літератури містить перелік літератури та інших документальних джерел, використаних під час виконання роботи, розміщується після висновків і оформлюється відповідно до чинних стандартів

6. Додатки (за необхідністю), які уміщують допоміжний матеріал: малюнки, фотографії, таблиці, плани, схеми, графіки, інструкції чи виписки з них, копії необхідних документів, використовуються для повноти сприйняття виконаної роботи.

Загальними етапами щодо виконання індивідуальної роботи є:

- вибір, затвердження (погодження з викладачем) та обґрунтування теми;
- складання плану;
- вивчення літератури, інтернет-ресурсів з проблеми;
- текстове оформлення;
- захист індивідуальної роботи у форматі ревію.

Структурно індивідуальна робота містить :

- титульну сторінку із зазначенням теми, прізвища студента та викладача
- план, який включає: вступ; основну частину; висновки;
- список використаної літератури;
- графічну роботу, як продовження та ілюстрацію теоретичної частини.

Тема індивідуальної роботи повинна бути у контексті даної навчальної дисципліни.

Алгоритм вибору теми:

1. Студент бере за основу будь-який власний курсовий проект чи мистецький твір.

2. Практичної

На основі проведених досліджень потрібно створити презентацію та представити на захист у форматі ревію.

Захист індивідуальної роботи відбувається у форматі «ревію», яке складається із презентації теоретичної частини та демонстрації графічної візуалізації.

Мета презентації: Демонстрування глибокого розуміння студентами взаємозв'язку між мистецтвом та бізнесом, а також здатність розробити власний мистецький проект з урахуванням етичних та економічних аспектів.

Структура презентації:

Шифр спеціальності	Назва спеціальності, освітньої програми	Шифр освітньої компоненти за ОП
022	Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація	ВКЗ

1. Резюме проекту:
 - Короткий опис проекту, його унікальність та цільова аудиторія.
 - Основні фінансові показники (бюджет, очікувана виручка).
2. Опис проекту:
 - Детальний опис мистецького продукту або послуги.
 - Концепція проекту та його художня цінність.
 - Цільова аудиторія та аналіз ринку.
3. Маркетинговий план:
 - Стратегія просування проекту.
 - Канали дистрибуції.
 - Цінова політика.
 - Промоційні заходи.
4. Операційний план:
 - Організаційна структура проекту.
 - Необхідні ресурси (матеріальні, людські, фінансові).
 - Графік реалізації проекту.
5. Фінансовий план:
 - Бюджет проекту (дохідна і витратна частини).
 - Оцінка ризиків та невизначеностей.
 - Очікувана прибутковість.
6. Етичний аспект проекту:
 - Аналіз потенційних етичних проблем та конфліктів інтересів.
 - Стратегії зменшення негативного впливу проекту на суспільство та довкілля.
 - Дотримання авторських прав та інтелектуальної власності.
 - Соціальна відповідальність проекту.

Вимоги до оформлення:

- Презентація повинна бути структурованою, логічною та візуально привабливою.
- Використання діаграм, графіків та таблиць для наочного подання інформації.
- Дотримання корпоративного стилю (якщо передбачено).
- Чітке формулювання висновків та рекомендацій.

Критерії оцінювання:

- Глибина проробки теми: розуміння студентом взаємозв'язку між мистецтвом та

Шифр спеціальності	Назва спеціальності, освітньої програми	Шифр освітньої компоненти за ОП
022	Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація	ВКЗ

бізнесом.

- Оригінальність ідеї: наскільки проект є унікальним та інноваційним.
- Реалістичність бізнес-плану: обґрунтованість фінансових розрахунків, маркетингових стратегій та операційного плану.
- Дотримання етичних норм: врахування соціальної відповідальності та екологічних аспектів проекту.
- Навички презентації: вміння чітко та лаконічно донести свою ідею до аудиторії.

Додаткові рекомендації:

- Студентам рекомендується обирати теми проектів, які їх цікавлять та відповідають їхнім особистим інтересам.
- Для розробки проекту студенти можуть залучати експертів з різних галузей (мистецтво, бізнес, маркетинг).
- Презентація повинна бути захищена перед комісією, яка оцінить її відповідність вимогам.

Цей формат дозволить студентам не тільки продемонструвати свої знання з дисципліни, але й розвинути практичні навички, необхідні для реалізації власних мистецьких проектів.

7) Посилання на сторінку електронного навчально-методичного комплексу дисципліни: