

АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДО- ЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АРТ- МЕНЕДЖМЕНТА

МРНТИ 82.01.11

Ж. Джумадилова¹

¹Казахская национальная академия искусств им.
Т. Жургенова
(Алматы, Казахстан)

АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АРТ-МЕНЕДЖМЕНТА

Аннотация

Статья посвящена рассмотрению актуальных методологических проблем арт-менеджмента. Раскрыто содержание сравнительно нового понятия «арт-менеджмент» – как предмета научного исследования и как практики. Анализируется соотношение и взаимосвязь дисциплинарных областей менеджмента и арт-менеджмента, а также специфика арт-менеджмента по отношению к другим отраслям. Выделяются условия и факторы, при которых управление искусством способствует достижению обществом своих социальных и экономических целей. В качестве такого условия называется необходимость создания трех моделей функционирования художественной культуры: модели, отражающей реальное течение процесса; «идеальной» модели, исходящей из экономических и социально-культурных целей и природы художественного процесса; «оптимальной» модели, построенной на базе первых двух с учетом существующих ограничений и возможностей на определенный период. Данная система моделей требует наполнения реальным содержанием, что может быть осуществлено только на основе соответствующих методологических, теоретических и эмпирических исследований. В этой связи делается попытка определения направлений исследований в отечественном теоретическом арт-менеджменте и обосновывается его значение как мультидисциплинарной науки, призванной интегрировать и координировать комплексные исследования в области управления художественной культурой.

Ключевые слова: арт-менеджмент, менеджмент, управление, искусство, художественная культура, художественный процесс, функции искусства, комплексные исследования, мультидисциплинарность, модель функционирования, функционирование художественной культуры.

Арт-менеджмент – сравнительно новая область науки и практики в нашей стране. В обществе неуклонно повышается интерес к этому

перспективному направлению, о чем свидетельствуют конференции, круглые столы, мастер-классы, передачи на ТВ, посвященные данной теме. Важным

показателем осознания необходимости управления в области искусства является появление образовательных программ по данной специальности в вузах. Арт-менеджмент существует как самостоятельная специальность в крупных творческих вузах страны, кроме того, некоторое количество квалификационных работ на факультетах менеджмента экономических вузов обычно бывает посвящено именно менеджменту в сфере искусства. Также накоплен определенный опыт в практике арт-менеджмента, который позволяет делать первые теоретические обобщения и обозначать проблемы. Однако из-за сложности, многоуровневости, многоаспектности и теоретической неразработанности проблематики существует известная несогласованность в категориях, разночтения в понимании сущности арт-менеджмента, функций, предмета и объектов его деятельности. Это вполне естественно для настоящего этапа развития научного знания в данной области. Нерешенность многих методологических проблем вызывает затруднения в прикладных исследованиях, что в свою очередь отражается на осуществлении практического арт-менеджмента.

Определенные теоретические наработки и попытки теоретического осмысления существуют. Наиболее признанными теоретиками арт-менеджмента являются Франсуа Колбер – профессор культурной политики Высшей школы экономики в Монреале (Канада), издатель и главный редактор *International Journal of Arts Management* и Ив Эввар – профессор маркетинга, один из руководителей Международной Ассоциации менеджмента культуры и искусства (AIMAC)[1]. Им принадлежит

большое количество статей, в т. ч. «Арт-менеджмент – наука третьего тысячелетия», в которой они подытожили достижения научного арт-менеджмента, обосновали его самостоятельность и легитимность как научной дисциплины, обозначили границы предметного поля арт-менеджмента и определили его значение в системе современных наук.

Тем не менее для широкой общественности, в т. ч. деятелей искусства, по-прежнему остается неясным вопрос, что же такое арт-менеджмент? В чем его сущность и отличие от менеджмента других отраслей (хозяйственной, научно-технической)? Многие позиции и взгляды по-прежнему дискуссионные даже для специалистов, занимающихся арт-менеджментом на практике и в теории.

Слово «art», как известно, в переводе означает искусство. Объектом арт-менеджмента по Ф. Колберу и И. Эввару являются следующие виды искусства: музыкальное, изобразительное, театральное, литературное, декоративно-прикладное, хореографическое, архитектура, дизайн, фешн-индустрия. Также в качестве смежных областей они называют культурный туризм, спорт и коммуникации, в т. ч. и «новые медиа» [2]. К этому перечню мы можем добавить аудиовизуальные искусства. Следует обратить внимание на то, что каждый конкретный вид искусства имеет различные жанры, которые в разной форме и различной степени осуществляют информационно-познавательную, коммуникативную, развлекательную и др. функции. Об этом свидетельствует динамика и неравномерность их развития, когда то одни, то другие виды искусства выступают в историческом процессе на первый план. Все эти особенности и

специфика различных видов искусства не только в формальном, но и в содержательном плане должны быть приняты во внимание менеджментом.

В свою очередь, «management» – управление, также многосоставная и сложная структура. В него входят стратегический менеджмент, финансовый менеджмент, маркетинг, управление человеческими ресурсами и др. Средства, используемые менеджментом, также разнообразны и, как известно, могут быть разделены на организационно-административные, экономические, информационно-логические и социально-психологические [3]. Средства эти являются инструментами менеджмента со своими внутренними связями и сложной иерархией. Соотнесение данной структуры со структурой функционирования искусства – специфическая проблема арт-менеджмента. Из всего перечисленного становится понятна сложность и многогранность арт-менеджмента как науки и практики, поэтому распространенное представление

об арт-менеджменте только как о маркетинге искусства кажется существенно упрощенным [4].

Если говорить о специфике менеджмента искусства по отношению к другим отраслям (производственным, хозяйственным и пр.), то вряд ли найдется объект менеджмента, который подобно искусству определялся бы одновременно как форма общественного сознания и социальный институт в их тесной взаимосвязи [5, с. 221–222]. Такое определение искусства делает затруднительным механическую экстраполяцию методов общего менеджмента в сферу искусства ввиду сложности последнего, неоднозначности и многообразия его динамических связей с самыми различными социальными факторами. Для задач управления искусство рассматривается, прежде всего, как социальный институт, и именно с точки зрения управления основная задача заключается в том, чтобы определить условия и факторы, при которых общество могло бы достичь своих экономических и социально-культурных целей (Рисунок 1).

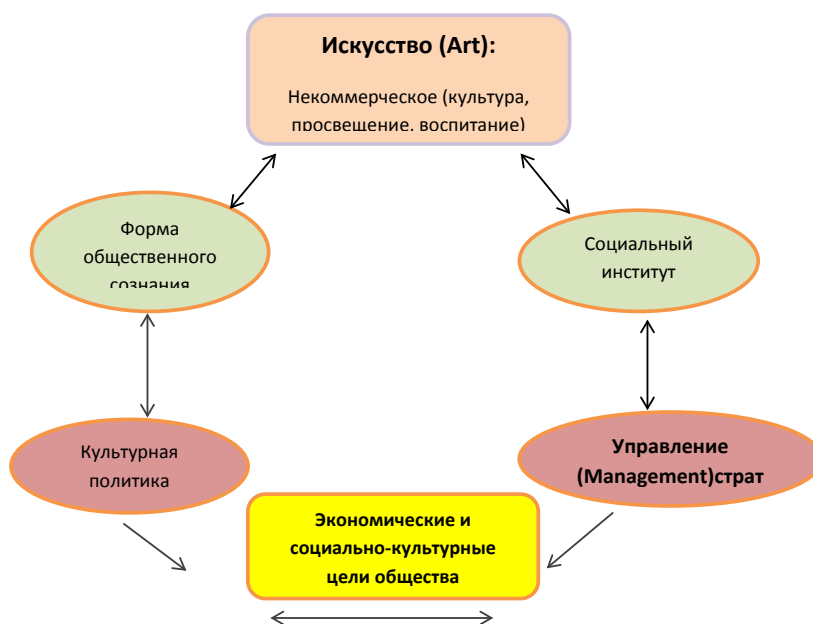

Рисунок 1. Схема взаимодействия арт-менеджмента и культурной политики

Решение этой задачи предполагает, во-первых, исследования по выявлению реального течения художественного процесса, его противоречий и современных тенденций. Во-вторых, необходимым становится создание некоего теоретического представления о желаемом направлении и динамике развития художественной культуры, которое было бы продиктовано как социально-культурными целями общества, так и природой самого искусства. Эти теоретические представления стали бы идеальной моделью и одновременно критерием оценки существующего положения дел в отрасли. Следует учитывать, что искусство всегда существует в реальных условиях экономического, культурно-исторического, материально-технического характера (включая креативный потенциал общества, культурный уровень аудитории и др.), которые определяют реальные возможности достижения поставленных задач, действуют негативно или позитивно по отношению к художественному процессу.

Таким образом, для реализации задач управления необходимо, по крайней мере, создание трех моделей функционирования художественной культуры:

- 1) модели, отражающей реальное течение процесса;
- 2) «идеальной» модели, исходящей из экономических и социально-культурных целей и природы художественного процесса;
- 3) «оптимальной» модели, построенной на базе первых двух с учетом существующих ограничений и возможностей на определенный период.

Данная система моделей требует наполнения реальным содержанием,

что может быть осуществлено только на основе соответствующих методологических, теоретических и эмпирических исследований. Необходимо изучение логики развития художественного процесса, способов и границ влияния на него. В этом ключе арт-менеджмент видится как научная стратегия и тактика проведения необходимой культурной политики.

Как известно, общая схема функционирования художественной культуры может быть условно разделена на три тесно связанных между собой культурных блока: производство художественных ценностей, их сохранение и распределение, их потребление [5, с. 223] (Рисунок 2).

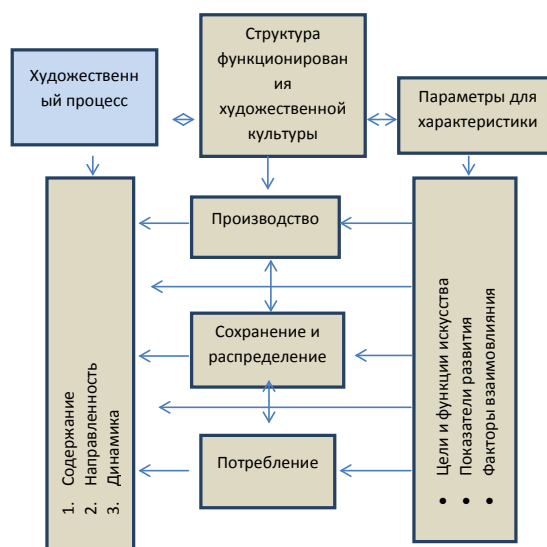

Рисунок 2. Система функционирования художественной культуры

Наибольшие трудности для исследования представляет «производство», создание эстетического продукта, сравнительно легче поддается изучению блок «потребления» искусства.

Параметрами же, которые необходимы для характеристики содержания, динамики и всего процесса в целом являются экономические и социальные цели и функции искусства,

показатели уровня его развития, а также социокультурные, материально-технические, исторические и др. факторы, влияющие на этот процесс и испытывающие на себе обратное влияние. Каждый из этих параметров имеет свою сложную структуру, и по содержанию они могут не совпадать в реальной, «идеальной» и оптимальной моделях.

Таким образом, изучение проблемы функционирования искусства может быть исследовано, с одной стороны, на уровне, учитывающем специфику различных видов искусства, структуру художественного произведения, социально-психологические закономерности его создания, с другой – структуру духовного мира личности. Это является одной из важнейших методологических проблем.

Что касается изучения области факторов, оказывающих влияние на функционирование художественной культуры, то, в первую очередь, обращает на себя внимание их широкий диапазон (экономические, материально-технические, социально-психологические и др.), их разнообразие и многочисленность. Также следует иметь в виду, что для каждого из структурных компонентов функционирования искусства эти факторы приобретают свои особенности. Естественно, все это представляет определенные трудности для исследований, и для их успешного преодоления необходимо создание иерархии факторов, позволяющей выделять наиболее значимые. Эта задача также представляет методологическую сложность.

Одной из ключевых теоретических и практических проблем является разработка критериев оценки

социальной эффективности художественной культуры. Более того, сам вопрос о возможности формализации результата воздействия искусства, его количественном измерении является спорным. Тем не менее практика настойчиво требует ответа на этот вопрос, особенно в контексте рыночных отношений.

Именно рыночная экономика актуализирует проблему создания методов, позволяющих сопоставлять социально-культурные и экономические характеристики искусства. Необходимо создание методологии возможного сопоставления материальных и духовных факторов и ценностей, поиска их «равнодействующей» в развитии искусства, соотнесения совокупных «затрат» и «конечного эффекта» производства и потребления художественной культуры.

С точки зрения задач менеджмента следует подчеркнуть, что конечным результатом исследований должна стать информация, которая будет интерпретирована в управленческом аспекте. Например, в виде «нормативов» распределения и потребления художественной культуры, материально-технического обеспечения, наличия учреждений культуры, выявления их оптимальной организационной формы, количества, принципов их размещения, механизмов координации разных видов искусства и др. показателей, необходимых для соответствующей культурной политики. Другими словами, речь идет об информации, которая, будучи выражена на языке менеджмента, служила бы для принятия управленческих решений. Все это требует серьезных теоретических усилий и развертывания широких исследований в данной области.

Одно лишь перечисление некоторых методологических проблем показывает большую сложность вопроса, решение которого возможно только при комплексном подходе и мультидисциплинарном характере исследований. Проблемы эти могут быть решены совместными усилиями представителей разных наук: философии, культурологии, социологии, психологии, экономики, искусствоведения и др. Причем речь идет не о простом суммировании знаний, а об их интеграции и координации.

Вероятно, именно арт-менеджмент и является той самой особой научной дисциплиной, призванной справиться с этой задачей с учетом всей сложности специфики своего предмета.

Осознание необходимости решения перечисленных и многих других методологических проблем достигает определенного уровня зрелости. Можно надеяться, что обмен мнениями по теоретическим проблемам арт-менеджмента позволит наметить перспективные направления работы на будущее.

Список использованных источников

1. Колбер Ф. Арт-менеджмент – наука третьего тысячелетия / Ф. Колбер, И. Эврар // ART-менеджер: журнал для профессионалов. – 2002. – № 3. – С. 3–7.
2. Синецкий С. Б. Культурная политика XXI века: от прецедента Истории к проекту Будущего: монография. – Челябинск: Энциклопедия, 2011. – 288 с.
3. Теория и практика менеджмента: учебник / под. ред. профессора Кубаева К. Е. – Алматы: Қазақ Университеті, 2005. – 486 с.
4. Хокинс Д. Креативная экономика. Как превратить идеи в деньги. – М.: Классика-XXI, 2011 – 256 с.
5. Философский энциклопедический словарь/под. ред. Л. Ф. Ильичева, П. Н. Федосеева, С. М. Ковалева, В. Г. Панова. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – 840 с.

THE CURRENT ISSUES IN ART MANAGEMENT METHODOLOGY

Zh. Dzhumadilova

T.Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts, Almaty, Kazakhstan

Abstract

The article is devoted to consideration of some topical methodological problems in art management. Article discloses the contents of the relatively new concept of «arts management» as a subject of scientific research and as a practice. The relationship and interdependence of disciplinary fields of management and art management, as well as the specifics of art-management in relation to other industries are examined. There also highlighted conditions and factors through which managing the art contributes to society in achieving their social and economic goals.

As such a condition we can name the need to create three models of the functioning of artistic culture: a model reflecting the real course of a process; «perfect» model emanating from economic and socio-cultural objectives and nature of the artistic process; the «optimal» model, built on the basis of the first two, taking into account existing constraints and opportunities for a certain period.

These system of models require a substance that can only be done on the basis of appropriate methodological, theoretical and empirical research. In this regard, an attempt is made to define the directions of theoretical studies in domestic art management and substantiates its importance as a multidisciplinary science designed to integrate and coordinate integrated studies in management of artistic culture.

Keywords: art management, management, art, artistic culture, artistic process, art functions, complex research, multidisciplinary, functioning model, functioning of artistic culture.

АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ МӘСЕЛЕЛЕРІНІҢ ӘДІСНАМАЛЫҚ ӨЗЕКТІЛІГІ

Ж. Джумадилова

Т. Жүргеноватындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы, Алматы, Қазақстан

Аңдатпа

Мақала арт-менеджменттегі әдіснаманың кейбір өзекті мәселелерін талқылауға арналған. Арт-менеджмент ғылыми зерттеу пәні мен тәжірибесі ретінде, жаңа түсініктің мазмұны салыстырмалы түрде анықталды. Менеджмент және арт-менеджмент шеңберінде өзара пәнаралық қарым-қатынасы талданады, сондай-ақ арт-менеджменттің бағыты басқа да салаларымен байланысты. Қоғам өзінің басқару өнерін, шарттары мен факторлары арқылы әлеуметтік және экономикалық мақсаттарына қол жеткізуге ықпалын тигізеді. Мұндай шарттардан кейін міндетті түрде көркем мәдениеттің үш модельдік функциясын атап өту қажет етеді: модельдер – ағымдағы үрдістің шынайылығы; «идеальды» модельдер – көркем үрдісінің табиғи сипаты мен экономикалық әлеуметтік-мәдени тұрғыда бағытталуы; «оптималды» модельдер – белгілі бір кезең үшін және алғашқы екіқолданыстағы мүмкіндіктері мен шектеулері негізінде құрылған. Бұл жүйе модельдерге ғана тиісті, әдістемелік теориялық және эмпирикалық зерттеулерге сәйкес, нақты мазмұнын толықтыруды талап етеді. Бұл бағытта отандық теориялық арт-менеджмент көркем мәдениет басқару шеңберінде кешенді ғылым ретінде бағыттау, біріктіру және зерттеу бағыттарын анықтауға ұмтылады.

Тірек сөздер: арт-менеджмент, менеджмент, басқару, өнер, көркем мәдениет, көкем үрдіс, өнер функциясы, кешенді ғылыми-зерттеу, мультипәндік, жұмыс істеу моделі, көркем мәдениет жұмысы.

Сведения об авторе: Жамиля Джумадилова, старший преподаватель Казахской национальной академии искусств им. Т. Жүргенова.

Автор туралы мәлімет: Жамиля Джумадилова, Т. Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық өнер академиясы, аға оқытушы.

Author's data: Zhamilya Dzhumadilova, senior instructor at T.Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts.