

Інноваційна програма спеціальності

Менеджмент соціокультурної діяльності

для навчальних закладів фахової передвищої освіти мистецького спрямування

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»

Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

На базі комунального закладу «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» Дніпропетровської обласної ради»

Інноваційна програма спеціальності

Менеджмент соціокультурної діяльності

для навчальних закладів фахової передвищої освіти мистецького спрямування

Галузь знань   02 «Культура і мистецтво»

Спеціальність   028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

На базі комунального закладу «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» Дніпропетровської обласної ради»

Вступне слово

Головним завданням ДККіМ є забезпечення виконання регіонального замовлення та угод щодо підготовки фахівців з вищою освітою.

До напрямків діяльності відносяться:

— вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;

— забезпечення культурного та духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються в закладі, у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

— заклад може здійснювати міжнародне співробітництво та встановлювати зовнішньоекономічні зв'язки з іноземними громадянами, закладами освіти, громадськими, благодійними міжнародними організаціями світу в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Підготовка фахівців базується на основі системного підходу, актуальності та необхідності. Умовами для реалізації системного підходу є потреби та вимоги ринку, соціально-економічні умови і розвиток вітчизняних та світових стандартів освіти.

Коледж — навчальний заклад фахової передвищої освіти. Підготовка молодших спеціалістів у галузі «культура і мистецтво» за спеціальностями:

Бібліотечна, інформаційна
та архівна справа

Музичне мистецтво

Сценічне мистецтво

Хореографія

Вступне

слово

Згідно зі Статутом, освітня система закладу модернізується, зважаючи на принципи гуманізації, демократизації, практичності, адаптивності, оновлення змісту освіти відповідно до нових державних, галузевих стандартів освіти, нових освітньо-професійних програм та програм навчальних дисциплін.

Заявлена Статутом мета — актуальність освітніх послуг, міжнародні зв'язки та високий рівень підготовки фахівців. Створюючи інноваційну програму до спеціальності «Менеджер соціокультурної діяльності», ми хотіли б надати студентам можливість для вивчення актуальних методів управління організаціями та закладами у сфері культури, менеджменту проектів, само-менеджменту. Програма дозволить наповнити зміст наших освітніх послуг до відповідних вимог до компетенцій фахівця на ринку культурно-мистецького продукту національного та міжнародного рівня.

Для окремого фахівця бачимо важливим навчати здатності не тільки зберегти та передати традиційне знання, а й спроможності створювати нове, аналізувати середовище та бути в міжнародному контексті, продукувати концепції, оформлювати їх у проекти, забезпечувати фінансову сталість, інформаційний супровід, впроваджувати технологічні інновації в робочий процес.

Для закладів культури вбачаємо необхідним вміння формувати професійну команду та розуміти процеси у культурному менеджменті, випуск актуального культурного продукту, застосування інновацій, включеність до сучасного світового культурного контексту. Реформа децентралізації дозволяє окремим територіальним громадам самостійно приймати рішення про зміст та форми свого культурного життя, а значить надає незалежність, яка дає шанс на розвиток тільки за наявності компетентних кадрів.

Тому ми вважаємо розробку інноваційної програми та запуск нової для коледжу спеціальності «МСКД» невідкладним та відповідним вимогам часу.

Від авторів

Загальна інформація

Повна назва закладу вищої освіти	Комунальний заклад «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» Дніпропетровської обласної ради»
Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу	Фаховий молодший бакалавр; Кваліфікація «Менеджер соціокультурної діяльності» / Спеціалізація «Проектний менеджмент у сфері культури»
Офіційна назва освітньої програми	Освітня програма зі спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»
Тип диплома та обсяг освітньої програми	Диплом фахового молодшого бакалавра, одиничний ступінь, 120 кредитів ЕКТС / 1 рік 10 місяців
Наявність акредитації	Неакредитована
Галузь знань	02 Культура і мистецтво
Термін навчання	1 рік 10 місяців
Передумови	Наявність повної загальної середньої освіти
Мова викладання	Українська, англійська

Мета програми

Впровадженням спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» коледж має на меті:

— підготовку фахівців, які здобудуть необхідні знання та практичні навички у підготовці та проведенні культурних заходів за принципами проектного менеджменту, освітньої, управлінської діяльності з огляду на актуальні процеси та специфіку розвитку сучасної культури;

— надання студентам знань з акцентом на інновації в професійній сфері, залучення до навчального процесу (в якості викладачів та менторів) практиків соціокультурних проектів з України та Європи;

— надання можливості студентам проходити практику в партнерських інституціях, що займаються сучасною культурою в Україні, стимулювання до проходження стажувань в країнах Європи;

— надання студентам сучасного інструментарію для самореалізації у професійній діяльності як фахівця з менеджменту культури та мистецтва;

— стимулювання роботи за фахом з метою розвитку культурного середовища Дніпра та України в якості менеджера виставок, освітніх та дослідницьких програм, фестивалів, організатора культурно-дозвіллевої діяльності, інших спеціалізацій у сфері культури та мистецтва.

Підготовка фахівців з аналітичним мисленням, актуальними поглядами, лідерськими навичками і готовністю виявляти та вирішувати проблеми.

Характеристи- ка інноваційної програми

Предметна область (галузь знань, спеціалізація)

Менеджмент соціокультурної сфери.

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки; цикл професійної та практичної підготовки.

Акцент — на розвиток діяльності у галузі сучасної культури і мистецтва, менеджменту та маркетингу в сучасних проектах/закладах соціокультурної сфери.

Програма передбачає:

цикли дисциплін, що формують загальні та фахові/спеціальні компетенції — становлять 75% від загального обсягу — 75 кредитів ЕКТС (2250 год.);

цикл дисциплін самостійного вибору студента (або за вибором навчального закладу) становить 25% від загального обсягу — 25 кредитів ЕКТС (750 год.)

Отримання спеціалізації можливе шляхом опанування набору дисциплін за вибором (наприклад, менеджер галерейної справи, менеджер фестивалю, менеджер музичного колективу, менеджер театральної діяльності і т.д.)

Навчальний заклад також надає можливість студентам здобути додаткові компетентності відповідно до їх інтересів та здібностей шляхом проходження практики та/або стажувань в партнерських культурних інституціях України та Європи.

Орієнтація освітньої програми

Програма базується на сучасних культурних тенденціях, новітніх технологіях та підходах в роботі у культурно-мистецькій сфері України та країн Європи.

Орієнтована на підготовку сучасних фахівців з менеджменту соціокультурної сфери — проектних менеджерів, креативних, ініціативних та здатних до швидкої адаптації в динамічному культурному середовищі.

Характеристи- ка інноваційної програми

Особливості програми

Комплексне оволодіння знаннями та сучасними підходами в роботі в соціокультурній сфері. Синтез теоретичних знань і практики. Закріплення знань у практичних навичках під час стажувань, розробки та втілення власних проектів вже у процесі навчання.

Можливість отримати знання та досвід від практиків соціокультурної сфери України та Європи — менеджерів проектів, творчих ініціатив та інституцій; можливість проходження практики та реалізації культурного проекту на базі партнерської інституції.

Подальше навчання та працевлаштування

Програма пропонує комплексну освіту у сфері соціокультурного менеджменту, що дає можливість працевлаштування одразу після завершення навчання.

За бажанням студента — можливість продовжити навчання за програмою першого циклу. Бакалаврські програми спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності».

Викладання та оцінювання

Передбачає оцінювання студентів за усіма видами аудиторної та позааудиторної (самостійної) навчальної діяльності, спрямованої на опанування навчального матеріалу з освітньої програми: поточний контроль, підсумковий контроль, екзамени, диференційовані заліки, усні презентації, захист творчих проектів, практичні покази, захист звіту з різних видів практик, комплексний кваліфікаційний іспит.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення

Дисципліни загального (базового) спрямування — силами викладачів коледжу. Дисципліни профільного спрямування та спеціалізації — через залучення зовнішніх викладачів-практиків з відповідних сфер/проектів/інституцій на контрактній основі для викладання у форматі навчальних модулів-інтенсивів. Можливе впровадження онлайн методів викладання для залучення фахівців з інших міст/країн. Блок специфікації готує куратор-упорядник та залучає зовнішніх фахівців до читання окремих дисциплін.

Матеріально-технічне забезпечення

Використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, комп'ютерного програмного забезпечення. Залучення матеріально-технічної бази партнерських інституцій для напрацювання специфічних фахових навичок (студії звукозапису, фестивальна інфраструктура, мультимедійні студії, театральні сцени тощо).

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Авторські курси залучених викладачів-практиків, основані на їх досвіді. Мультимедійні матеріали, презентації. Телемости та онлайн-конференції для дистанційного викладання. Відеозаписи лекцій та презентацій. Аудіо-подкасти.

Інноваційність програми

Гнучкість та адаптивність програми, що реагує на всі зміни та тенденції в сфері культури в умовах її динамічного розвитку.

Фокус на універсальному проектному менеджменті у сфері культури, володіння інструментами якого дозволяє вирішувати проблеми та надавати послуги як в індивідуальній творчій діяльності, так і в рамках творчих та проектних колективів, громадських організацій та ініціатив, креативних бізнесів, закладів культури різних видів.

Фокус на фінансовому менеджменті та забезпеченні сталого розвитку культурно-мистецьких ініціатив, орієнтація на ринкові відносини та самоврядування громад.

Фокус на креативні індустрії та основи управління творчими бізнесами.

Посилений акцент на технологіях комунікації в проектах та командах.

Поглиблене вивчення англійської мови, часткове викладання специфічних дисциплін англійською мовою закордонними фахівцями.

Залучення до викладання та менторства практиків сучасної соціокультурної сфери з України та Європи.

Впровадження інтенсивних форм навчання (тематичних модулів) з акцентом на практичний досвід.

Можливість реалізувати дипломний проект на базі партнерської культурної інституції.

Надання базового бюджету на реалізацію власного дипломного проекту.

Проектний фонд складатиметься з коштів від громади, зовнішніх грантів та спонсорських коштів.

Проходження практики в діючій культурній інституції, ініціативі, проекті протягом останнього семестру.

Можливість пройти стажування в партнерській інституції за кордоном та отримати стипендію на конкурсній основі.

Щорічна зміна спеціалізованих дисциплін, яка дозволить поступово наповнювати ринок фахівцями різного специфічного спрямування.

Програмні компетентності

Інтегральні:

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у різних сферах сучасної культури та креативної економіки в умовах динамічного середовища, що передбачає володіння інноваційними знаннями, практиками та методами галузевої науки.

Загальні:

Здатність застосовувати теоретичні знання у практичних ситуаціях.

Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність вчитися і вдосконалювати свій професійний рівень (уміння сприймати інформацію, обробляти, засвоювати та використовувати в роботі на основі аналізу та критичного мислення).

Здатність працювати в команді, комунікабельність (навички застосування аргументів, уміння стимулювати колективну діяльність).

Високий рівень соціальної компетентності та емоційного інтелекту (soft skills).

Здатність проявляти креативність (генерувати нові ідеї, пропозиції, вміння).

Здатність до концептуального мислення, формування творчих концепцій та рішень.

Володіння тайм-менеджментом, здатність ефективно розпоряджатись часом при плануванні та реалізації проекту.

Вільне володіння українською та англійською мовами, грамотне мовлення та письмо.

Вміння виявляти та вирішувати проблеми, управляти конфліктами.

Здатність до абстрактного та критичного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально та свідомо.

Здатність реалізовувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Фахові:

Здатність усвідомлювати взаємозв'язок між культурними, соціальними, політичними та економічними процесами.

Здатність аналізувати економічні, екологічні, правові, політичні, соціологічні, технологічні аспекти формування ринку культури.

Здатність визначати стратегічні пріоритети та аналізувати особливості місцевих, регіональних, національних та глобальних стратегій соціокультурного розвитку.

Уміння відслідковувати, аналізувати та інтерпретувати тренди в сфері культури.

Здатність до здійснення соціокультурної діяльності та роботи в проектному менеджменті (володіння технологіями створення культурно-мистецьких проектів на всіх етапах: від творчого задуму до його реалізації; здатність здійснювати кураторську, менеджерську, лекторську, режисерську діяльність і т.п.).

Здатність планувати, управляти та контролювати виконання поставлених завдань та прийнятих рішень.

Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції.

Здатність інтегрувати професійні знання та навички і використовувати їх в процесі творчої діяльності.

Здатність здійснювати розподіл повноважень і відповідальності на основі їх делегування.

Здатність організовувати роботу з різними стейкхолдерами соціокультурної діяльності.

Навички застосування принципів професійної етики, ділової комунікації, дипломатії, усвідомлення соціальних наслідків своєї професійної діяльності.

Навички публічних виступів.

Обізнаність в законодавстві у сфері культури.

Фінансова грамотність, бюджетування та керування проектними коштами; грант-менеджмент (здатність до пошуку грантових програм, написання заявок, ведення проектів, підготовки звітності), робота зі спонсорами та меценатами.

Володіння основами PR та SMM.

Володіння основами дизайну та візуальних комунікацій.

Здатність аналізувати результати професійної діяльності.

Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв'язків для забезпечення якісної реалізації проекту.

Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності розвитку культури, усвідомлювати її художньо-естетичну природу. Обізнаність в історії мистецтва та історії сучасної культури.

Програмні результати навчання

Здатність продемонструвати знання і розуміння основних понять і термінів, сучасних концепцій, підходів, функцій, принципів, методів, що лежать в основі менеджменту соціокультурної діяльності.

Здатність продемонструвати знання та розуміння процесів та тенденцій розвитку сучасної культури.

Виявляти, генерувати і впроваджувати креативні ідеї в професійну діяльність.

Здатність продемонструвати навички самостійного застосування професійних знань та вмінь в умовах реалізації проекту від задуму до його завершення.

Розробляти і реалізовувати соціокультурні проекти і програми для різновікової аудиторії та представників різних соціальних груп.

Застосовувати сучасні технології, методи, форми, засоби для організації культурно-мистецьких проектів.

Здатність здійснювати контроль якості реалізації проекту та роботи всіх залучених підрядників.

Здатність використовувати в роботі базові правові та економічні знання в організаційній, кадровій та фінансовій діяльності установ культури.

Здатність використовувати в роботі основні законодавчі та нормативно-правові засади сфери культури і мистецтва.

Здатність продемонструвати знання основ ділового спілкування, методів управління конфліктами і шляхи їх вирішення, основних принципів та правил етики ділових відносин.

Здатність використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.

Застосовувати на практиці термінологічний апарат менеджменту соціально-культурної діяльності.

Програми результатив набачання

Здатність будувати ділові та творчі відносини з культурними діячами, партнерськими організаціями, громадськими інституціями, спонсорами, меценатами, благодійними фондами тощо.

Застосовувати комунікації та здійснювати контроль діяльності колективу та організації в цілому, аналізувати виробничі ситуації та приймати рішення, раціонально використовувати наявні матеріальні, трудові, фінансові та інформаційні ресурси.

Формувати професійні мережі, адвокації та лобіювати інтереси проекту/сектору (галузі).

Володіти інструментами фінансово-економічного забезпечення соціокультурної діяльності.

Форма державної атестації

Атестація здійснюється у формі **комплексного кваліфікаційного екзамену з фаху**:

теоретична частина (тести, усне опитування)

захист кваліфікаційної роботи — власного розробленого та здійсненого проекту

Вимоги до комплексного екзамену

Атестаційний екзамен має передбачати перевірку досягнення результатів навчання, інтегральної, загальних та фахових компетенцій.

Вимоги до кваліфікаційної роботи

Кваліфікаційна робота повинна містити розв'язання спеціалізованої задачі або практичної проблеми у соціокультурній сфері, у сфері креативної економіки і культуротворчих практик, що передбачає застосування теорій та методів менеджменту культури. Кваліфікаційна робота повинна бути здійснена практично на базі діючого закладу культури чи культурної ініціативи формального/неформального організаційного рівня, проекту або програми. У кваліфікаційній роботі не повинно бути академічного плагіату, фальсифікації та фабрикації.

Методика навчання, особливості викладання

Модульна система.

Розподіл предметів загального та фахового спрямування.

Лекції, семінари, індивідуальні практичні завдання, робота в малих групах, практика в культурній інституції, підготовка кваліфікаційної роботи/ дипломного проекту.

Робота із запрошеними лекторами — фахівцями та практиками сучасної культури з України та Європи.

Блокове викладання дисциплін за очної присутності запрошених лекторів.

Онлайн-викладання засобами телемостів, онлайн-конференцій, трансляції відеокурсів чи тематичних подкастів у випадку неможливості очної присутності запрошених лекторів.

Індивідуальне консультування (менторські сесії) в процесі навчання, підготовки дипломного проекту та проходження практики.

Невідкладне застосування теорії на практиці на всіх етапах навчання: розробка та втілення власного проекту, захист його кошторису для отримання базового фінансування на реалізацію проекту, асистентська та виробнича практика.

Стажування в професійних закладах, проектах, ініціативах в містах України та за кордоном, тренування навичок самопрезентації при проходженні конкурсу та отримання стипендії на стажування.

Можливості працевлашту- вання

Випускники можуть працювати на посадах у державних та приватних установах, закладах соціокультурної сфери будь-якої організаційно-правової форми: музеї, галереї, культурні центри, будинки культури, культурно-освітні інституції, культурні представництва інших держав, управління та департаменти культури, громадські організації тощо.

Посади:

Культурний менеджер (менеджмент художніх виставок, музичних фестивалів, концертів, фестивалів сучасного мистецтва, ярмарок сучасного мистецтва, освітніх та дослідницьких програм з культури та мистецтва, художніх резиденцій тощо).

Проектний менеджер

Помічник куратора сучасного мистецтва

Івент-менеджер

Тривалість навчання

1 рік 10 місяців

Навчальний процес

Практика

вересень

жовтень

листопад

грудень

Навчання. Базові дисципліни

січень

лютий

березень

квітень

Екзамени.
Канікули

Навчання. Профільні дисципліни

травень

червень

липень

серпень

Асистентська практика

Екзамени

Канікули

вересень

жовтень

листопад

грудень

Навчання. Профільні дисципліни

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

Виробнича практика

вересень

жовтень

листопад

грудень

Захист дипломної роботи.
Сертифікація

1 місяць

2 місяць

3 місяць

Стажування

Навчальні дисципліни

Блок нормативних дисциплін (20 кредитів):

Історія України	Англійська мова за професійним спрямуванням 2 роки (1-ий курс загальний інтенсивний, підвищена кількість годин; 2-ий курс — професійна англійська)
Українська мова за професійним спрямуванням	
Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)	Соціологія
Основи економічної теорії	Психологія
Культурологія	Історія мистецтва
Фізичне виховання	Історія сучасної культури (20–21 ст.)
Основи правознавства	

Блок профільних дисциплін (75 кредитів):

Проектний менеджмент	Фінансовий менеджмент
Аналіз проблематики та цілепокладання	Економіка культури
Вивчення цільової аудиторії	Залучення ресурсів. Спонсорство та фандрейзинг. Корпоративна соціальна відповідальність
Планування проекту, показники ефективності	Грант-менеджмент
Виконання проекту, методи та інструменти	Основи соціокультурного підприємництва
Моніторинг, аналіз та оцінювання результатів	Культурні та креативні індустрії

Комунікації 1. Маркетинг та реклама у сфері культури

Основи маркетингу та маркетингові комунікації у соціокультурній сфері

Теорія масової комунікації. Теорія реклами

Брендинг. Основи дизайну та візуальні комунікації

Маркетинг та реклама в соціальних медіа. PR, SMM. Теорія та практика

Медіа-культура та масові комунікації

Комунікації 2. Особистий профіль та самопрезентація

Професійна етика та ділова комунікація. Усне та письмове ділове спілкування

Основи самопрезентації. Персональний бренд

Формування власного професійного профілю.

Критичне мислення

Теорія і практика перемовин

Тренінг особистісного та професійного розвитку

Тренінг з технологій презентації

Тренінг комунікативних навичок та ораторського мистецтва

Робота в команді та людські ресурси

Управління соціокультурними проектами. Методи прийняття управлінських рішень

Тімбілдінг. Мотивація та самореалізація

Корпоративна культура

Конфліктологія та управління конфліктами

Культурна політика

Соціологія громадської думки

Технології формування громадської думки

Менеджмент соціокультурної діяльності. Інноваційні підходи

Організація зв'язків з органами влади

Прогнозування та стратегічне планування діяльності інституцій соціокультурної сфери

Культурна політика в Україні та світі: теорія та практика

Правознавство за професійним спрямуванням. Авторське право

Блок спеціалізації (вибіркові дисципліни — 25 кредитів):

Менеджмент у сфері музики.
Концерти і фестивалі. Продакшн і маркетинг у часи цифрових медіа.

Теорія та практика арт-менеджменту. Виставковий менеджмент та галерейний бізнес. Кураторство. Ринок мистецтва, арт-дилерство.

Менеджмент сучасного музею. Організація виставкового простору та робота з архівом.

Менеджмент театру. Драматичний театр. Музичний театр. Фізичний театр та перформанс.

Менеджмент у сфері кіно. Виробництво та маркетинг кіно.

Менеджмент аудіовізуального мистецтва та нових медіа.

Менеджмент у сфері креативних індустрій. Креативна економіка.

Менеджмент у сфері дизайну. Предметний дизайн. Графічний дизайн. Дизайн у сфері цифрових технологій.

Менеджмент туристичних та рекреаційних послуг.

Менеджмент соціокультурних центрів. Адміністрування культурно-мистецьких закладів.

Мистецтво у публічному просторі.

Менеджмент мистецьких акцій та арт-інтервенцій.

Менеджмент освітніх та дослідницьких програм.

Практичний блок:

Асистентська практика. 2–4 тижні після другого семестру.

Виробнича практика на базі партнерської культурної інституції. Розробка та реалізація власного (дипломного) проекту. 3–6 місяців після четвертого семестру

Стажування за кордоном у партнерській інституції. 2–3 місяці. Опціонально, на конкурсній основі. Передбачені стипендійні програми для проходження стажувань.

Фінансова модель спеціальності

5-10

місць за бюджетом

15

місць за контрактом

Залучення зовнішніх лекторів забезпечується комплексною системою фінансування. Викладання за модульною системою передбачає участь лекторів у навчальній програмі протягом 2–4 тижнів на дисципліну залежно від навантаження.

Викладачі блоку нормативних дисциплін — зі штату коледжу.

Викладачі профільного блоку дисциплін — практики зі сфери менеджменту культури з м. Дніпро, залучені на контрактній основі (гонорар).

Викладачі блоку спеціалізації — практики зі сфери менеджменту культури з м. Дніпро, а також з партнерських інституцій інших міст України та з закордону (гонорар, витрати на проїзд та проживання).

Вартість навчання за семестр вираховується відповідно до рівня комплексу витрат на залучення викладацького складу та актуалізується до початку навчального курсу. Можливе часткове покриття витрат на запрошених лекторів через дотації з бюджету громади, грантові та партнерські кошти, благодійну допомогу тощо.

Над концепцією інноваційної програми працювали:

Юлія Овчаренко — упорядник, менеджер культури ГО «Культура Медіальна», методист Відділу інновацій та міжнародної співпраці КЗ «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв»

Ірина Полікарчук — упорядник, менеджер культури, директор галереї «Артсвіт»

Андрій Палаш — дослідник, методист Відділу інновацій та міжнародної співпраці КЗ «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв», менеджер культури, ГО «Культура Медіальна»

Катерина Русецька — дослідник, менеджер культури, ГО «Культура Медіальна»

Інна Рудкевич — директор коледжу, автор ідеї, керівник розробки

УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД

Розробку інноваційної програми здійснено за підтримки
Українського культурного фонду

Innovative program of specialty

Social and cultural activity management

for professional pre-higher educational institutions in arts

Science   02 “Culture and arts”

Specialty   028 “Social and cultural activity management”

Based on Municipal Institution “Dnipropetrovsk College Of Culture And Arts”
of Dnipropetrovsk Regional Council

Introduction

Core task of Dnipropetrovsk Culture and Arts College is a provision of regional order fulfillment and compliance with the agreements on training of higher education professionals.

Areas of activities include:

- study of demand for certain specialties on the job market and facilitation of graduate employability;
- provision of cultural and spiritual growth of personality, education of persons studying at the establishment in the spirit of Ukrainian patriotism and respect for the Constitution of Ukraine;
- the institution may effect international cooperation and establish the external economic relations with foreign citizens, educational establishments, non-governmental, charitable world international organizations according to the procedure established by the applicable law of Ukraine.

Training of professionals is based on the system approach, topicality and necessity. Conditions for system approach implementation include market needs and requirements, social and economic conditions and the development of national and global educational standards.

College is an educational institution of professional pre-higher education. Training of junior specialists majoring in “culture and arts” in the following specialties:

Library science and archivistics

Music art

Performative art

Choreography

Introduction

According to the Articles of Association, the educational system of the establishment is modernized, taking into account the principles of humanization, democratization, practicability, adaptivity, updating of education content in compliance with new state, industry educational standards, new educational and professional programs and programs of academic disciplines.

The objective declared in the Articles of Association is a topicality of educational services, international links and high level of professionals training. Creating the innovative program to the specialty “Social and cultural activity manager”, we would like to provide the students with opportunity to study the latest methods of management of entities and establishments in the field of culture, projects management and self-management. The program will enable to fill the content of our educational services in compliance with the requirements to the competences of the professional on the market of cultural and art product of the national and international level.

We consider it important to teach certain professional to be able not only store and convey traditional knowledge, but also to create something new, to analyse the environment and to be in the international context, to produce the concepts, to execute the, as the projects, to ensure the financial sustainability, information support, to implement the technological innovations into work process.

We consider it necessary for cultural facilities to be able to build the professional teams and to understand the processes in the cultural management, release of topical cultural product, application of innovations, involvement into current global cultural context. Decentralization reform enables certain territorial community to have discretion to make decisions on the content and forms of their cultural life, i.e. grants independence which gives a chance to development strictly subject to availability of competent personnel.

So, we consider the development of the innovative program and launch of new specialty “Social and cultural activity management” in the college to be urgent and meeting the needs of the age.

Authors

General information

Full name of higher educational establishment	Municipal Institution “Dnipropetrovsk College Of Culture And Arts” of Dnipropetrovsk Regional Council
Academic degree and name of qualification in source language	Professional Junior Bachelor; Qualification “Social and cultural activity manager”/ Specialization “Project management in the field of culture”
Formal name of educational program	Educational program in specialty 028 “Social and cultural activity management”
Diploma type and educational program scope	Diploma of Professional Junior Bachelor, ordinary degree, 120 ECTS credits / 1 year 10 months
Availability of accreditation	Non-accredited
Science	02 Culture and arts
Course duration	1 year 10 months
Pre-requisites	Complete general secondary education
Language of teaching	Ukrainian, English

Innovative program objective

The purpose of implementation of specialty 028 “Social and cultural activity management” at college is:

- training of professionals who will acquire the necessary knowledge and practical skills in the preparation and conduct of cultural events on the principles of project management, educational, management activities with regard to current processes and specificities of development of contemporary culture;
- providing students with knowledge with an emphasis on innovation in the professional field, involvement of practitioners of social and cultural projects from Ukraine and Europe in the educational process (as teachers and mentors);
- giving students the opportunity to do practical training in partnership institutions dealing with contemporary culture in Ukraine, stimulating their internships in European countries;
- providing students with modern tools for self-realization in professional activity as a professional in the culture and art management;
- stimulation of occupational work in order to develop the cultural environment of Dnipro and Ukraine as a manager of exhibitions, educational and research programs, festivals, organizers of cultural and leisure activities, other specializations in the field of culture and art.

Training professionals with analytical thinking, current views, leadership skills and a willingness to identify and solve problems.

Innovative program characteristic

Subject area (science, specialization)

Management of social and cultural field.

The cycle of humanitarian and social and economic training; cycle of professional and practical training.

The emphasis is placed on the development of activity in the field of contemporary culture and art, management and marketing in modern projects/establishments of social and cultural field.

The program provides as follows:

75
cycle of disciplines forming general and professional/special competences — is equal to 75% from total scope — 75 ECTS credits (2250 hours);

25
cycle of disciplines elected by the student independently (or elected by the educational establishment) is equal to 25% from total scope — 25 ECTS credits (750 hours)

Mastering of specialization is possible by mastering a range of elective disciplines (for example, gallery manager, festival manager, music band manager, theater manager, etc.)

The educational institution also provides students with the opportunity to acquire additional competencies in accordance with their interests and abilities by doing practical training and/or internship at partnership cultural institutions of Ukraine and Europe.

Educational program orientation

The program is based on current cultural trends, the advanced technologies and approaches in work in the cultural and artistic field of Ukraine and European countries.

It is focused on the training of modern professionals in the management of social and cultural field — project managers, creative, initiative and capable of rapid adaptation in a dynamic cultural environment.

Innovative
program
characteristic

Program special aspects

Complex mastering of knowledge and modern approaches in work in social and cultural field. Synthesis of theoretical knowledge and practice. Consolidation of knowledge in practical skills during internships, development and implementation of own projects already in the learning process.

Possibility to gain knowledge and experience from practitioners of social and cultural field of Ukraine and Europe — project managers, creative initiatives and institutions; opportunity to do practical training and to implement a cultural project at the premises of the partnership institution.

Further education and employment

The program offers comprehensive education in the field of social and cultural management, which enables to be employed immediately after graduation.

At the request of the student — the opportunity to continue studying under the program of the first cycle. Bachelor programs in specialty 028 “Management of social and cultural activity”.

Teaching and evaluation

Provides assessment of students according to all types of in-class and extra-curricular (independent) learning activities aimed at mastering educational material from the educational program: current control, final control, examinations, pass/fail grading tests, oral presentations, presentation of creative projects, practical demonstrations, presentation of report on various kinds of practical training, comprehensive qualification examination.

Program implementation resources' provision

Staff support

General (basic) disciplines — by efforts of college teachers. Major and specialized disciplines — through the involvement of external teachers-practitioners from relevant fields/projects/institutions on a contractual basis for teaching in the format of intensive training modules. It is possible to implement online teaching methods for the purpose of engagement of professionals from other cities/countries. Specification block shall be prepared by the curator-author; this person also engages external professionals for certain disciplines teaching.

Material and technical support

Use of the advanced information and communication technologies, computer software. Involvement of the material and technical base of partnership institutions to develop specific professional skills (recording studios, festival infrastructure, multimedia studios, theatrical scenes, etc.).

Information and teaching and learning materials support

Author courses from teachers-practitioners involved, based on their experience. Multimedia materials, presentations. Television and online conferences for distance learning. Video recordings of lectures and presentations. Audio podcasts.

Program innovations

Flexibility and adaptability of the program which responds to all changes and trends in the cultural sphere in the conditions of its dynamic development.

Focus on universal project management in the field of culture, mastering the tools of which allows to solve problems and provide services both in individual creative activity, as well as within creative and project teams, public organizations and initiatives, creative businesses, cultural institutions of different kinds.

Focus on financial management and sustainable development of cultural and artistic initiatives, focus on market relations and community self-government.

Focus on creative industries and fundamentals of creative business management.

Increased emphasis on communication technologies in projects and teams.

In-depth study of English, partial teaching of specific disciplines in English by foreign professionals.

Involvement of contemporary social and cultural practitioners from Ukraine and Europe in teaching and mentoring.

Introduction of intensive forms of training (thematic modules) with emphasis on practical experience.

Opportunity to implement the graduation project based on a partnership cultural institution.

Provision of a basic budget for the implementation of own graduation project. The project fund will consist of community funds, external grants and sponsorship funds.

Practice in the existing cultural institution, initiative, project during the final semester.

Possibility to serve internship at the partnership institution abroad and to receive a scholarship on a competitive basis.

Annual change of specialized disciplines, which will gradually fill the market with professionals in various specific areas.

Program competences

Integral:

Ability to solve complex specialized tasks and practical problems in different fields of contemporary culture and creative economy in a dynamic environment, which requires the mastering of innovative knowledge, practices and methods of industry science.

General:

Ability to apply theoretical knowledge in practical situations.

Information and communication technologies use skills.

Ability to search, to process and to analyze information from various sources.

Ability to learn and to improve own professional level (ability to perceive information, to process, to learn and to use it in work based on analysis and critical thinking).

Teamwork ability, communication skills (argumentative skills, ability to stimulate teamwork).

High level of social competence and emotional intelligence (soft skills).

Ability to be creative (to generate new ideas, suggestions, skills).

Ability to think conceptually, to form creative concepts and decisions.

Mastering of time management, ability to manage time effectively when planning and implementing a project.

Fluency in Ukrainian and English, literate spoken language and writing.

Ability to identify and to solve problems, to manage conflicts.

Ability to think abstractly and critically, to analyze and to synthesize.

Ability to act on the basis of the ethical considerations, socially responsibly and consciously.

Ability to exercise own rights and responsibilities as a member of society, to realize the values of civil (free democratic) society and the need for its sustainable development, the rule of law, the rights and freedoms of man and citizen in Ukraine.

Professional:

Ability to understand the relation between cultural, social, political and economic processes.

Ability to analyze economic, environmental, legal, political, sociological, technological aspects of cultural market formation.

Ability to identify strategic priorities and to analyze the special aspects of local, regional, national and global social and cultural development strategies.

Ability to track, to analyze and to interpret the cultural trends.

Ability to carry out social and cultural activities and work in project management (mastering of technologies for creating cultural and art projects at all stages: from creative concept to its implementation; ability to perform curatorial, managerial, lecturing, directing activities, etc.).

Ability to plan, manage and control the execution of tasks assigned and decisions made.

Ability to create and implement own artistic concepts.

Ability to integrate professional knowledge and skills and to use them in the creative activity process.

Ability to allocate powers and responsibilities based on their delegation.

Ability to organize work with different stakeholders in social and cultural activities.

Skills in applying the principles of professional ethics, business communication, diplomacy, awareness of the social consequences of own professional activities.

Public speaking skills.

Awareness of cultural legislation.

Financial literacy, budgeting and project management; grant management (ability to find grant programs, to write applications, skills of project management, reports preparation), work with sponsors and patrons.

Mastering of PR and SMM fundamentals.

Mastering the basics of design and visual communications.

Ability to analyze professional performance.

Ability to use a wide range of interdisciplinary connections to ensure quality project implementation.

Ability to understand basic theoretical and practical patterns of culture development, to understand its artistic and aesthetic nature. Awareness of the history of art and the history of contemporary culture.

Program learning outcomes

Ability to demonstrate knowledge and understanding of basic concepts and terms, modern concepts, approaches, functions, principles, methods being the foundation of the social and cultural activity management.

Ability to demonstrate knowledge and understanding of the processes and trends of contemporary culture development.

To identify, generate and implement creative ideas in professional activities.

Ability to demonstrate skills of independent application of professional knowledge and skills in terms of project implementation from conception to its completion.

To develop and to implement social and cultural projects and programs for age-diverse audiences and representatives of various social groups.

To apply modern technologies, methods, forms, tools for arrangement of cultural and art projects.

Ability to control the quality of project implementation and the work of all contractors involved.

Ability to use basic legal and economic knowledge in the organizational, personnel and financial activities of cultural institutions.

Ability to use basic legislative and regulatory frameworks in the field of culture and art.

Ability to demonstrate knowledge of the basics of business communication, methods of conflict management and how to resolve them, the basic principles and rules of ethics of business relations.

Ability to use a variety of methods, including information technology, for effective communication at the professional and social levels.

To put into practice the definitions of social and cultural activity management.

Program learning outcomes

Ability to build business and creative relationships with cultural figures, partnership organizations, non-governmental institutions, sponsors, patrons, charitable foundations, etc.

To apply communications and to control the activities of the team and the organization as a whole, to analyze the incidents in workplace and to make decisions, to use the available material, labor, financial and information resources reasonably.

To form professional networks, advocacy and lobby for project/sector (industry) interests.

To master the tools of financial and economic support of social and cultural activity.

Form of state certification

Certification is carried out in the form of **comprehensive qualification professional examination**:

theory (tests, recitation);

presentation of qualification paper — own developed and implemented project.

Requirements to the comprehensive examination

The certification examination should include verification of achievement of training results, integral, general and professional competences.

Requirements to the qualification paper

Qualification paper shall include the solution of a specialized task or practical problem in the social and cultural field, in the field of creative economy and cultural practices, which involves the application of theories and methods of cultural management. Qualification paper should be practically carried out at the premises of the existing cultural institution or cultural initiative of the formal/informal organizational level, project or program. There should be no academic plagiarism, falsification and fabrication in the qualification paper.

Methods and special aspects of teaching

Module system.

Distribution of general and professional subjects.

Lectures, seminars, individual practical tasks, work in small groups, practice at cultural institution, preparation of qualification work / graduation project.

Work with guest lecturers — professionals and practitioners of contemporary culture from Ukraine and Europe.

Block teaching of discipline in the presence of guest lecturers.

Online teaching by telecasts, online conferences, live video course broadcasts or thematic podcasts in the absence of guest lecturers.

Individual counseling (mentoring sessions) in the course of training, preparation of the graduation project and traineeship.

Immediate application of theory in practice at all stages of training: development and implementation of own project, protection of its budget to obtain basic funding for project implementation, assistantship and practical training.

Internships at the professional institutions, projects, initiatives in cities of Ukraine and abroad, training of self-presentation skills in the competition and obtaining scholarships for internships.

Employment opportunities

Graduates can hold positions at state and private institutions, establishments of social and cultural field of any form of incorporation: museums, galleries, cultural centers, palaces of culture, cultural and educational institutions, cultural representative offices of other countries, culture administrations and departments, non-governmental organizations etc.

Positions:

Cultural manager (management of art exhibitions, musical festivals, concerts, contemporary art festivals, contemporary art fairs, educational and research programs in culture and art, art residencies etc.).

Project manager

Assistant of contemporary art curator

Event manager

Duration of study

1 year 10 months

Learning
process

Practice

september

october

november

december

Education. Basic disciplines

january

february

march

april

Examinations.
Holidays

Education. Major disciplines

may

june

july

august

Assistentship

Екзамены

Holidays

september

october

november

december

Education. Major disciplines

january

february

march

april

may

june

july

august

Practical training

september

october

november

december

Presentation
of graduation
paper.
Certification

1 month

2 month

3 month

Internship

Academic disciplines

Block of compulsory disciplines (20 credits):

History of Ukraine	English language (profession-oriented) 2 years (1st year of study: general intensive course, increased number of hours; 2nd year of study: professional English)
Ukrainian language (profession-oriented)	
Fundamentals of Philosophy (philosophy, religious studies)	Social science
Elementary Economics	Psychology
Culture science	History of art
Physical training	History of contemporary culture (20–21 century)
Fundamentals of legal studies	

Block of major disciplines (75 credits):

Project management

Analysis of problematics and
goal-setting

Targeted audience study

Project planning, performance
indicators

Project implementation, methods and
tools

Monitoring, analysis and results
evaluation

Financial management

Culture economy

Mobilization of resources. Sponsor-
ship and fundraising. Corporate
social responsibility.

Grant-management

Fundamentals of social and cultural
entrepreneurship

Cultural and creative industries

Communications 1. Marketing and advertising in the field of culture

Fundamentals of marketing and marketing communications in social and cultural field

Mass communication theory. Advertising theory

Brand-building. Fundamentals of design and visual communications

Marketing and advertising in social media. PR, SMM. Theory and practice

Media culture and public communications

Communications 2. Own profile and self-presentation

Professional ethics and business communication. Verbal and written business communication

Fundamentals of self-presentation. Personal brand.

Formation of own competence profile.

Critical thinking

Theory and practice of negotiations

Personal and professional development training

Training in presentation technologies

Training of communication skills and the art of rhetoric

Teamwork and human resources

Management of social and cultural projects. Methods of managerial decision-making

Team building. Motivation and self-fulfillment

Corporate culture

Conflict resolution studies and management of conflicts

Cultural politics

Public opinion sociology. Technologies of shaping public opinion

Management of social and cultural activity. Innovative approaches

Arrangement of relations with government authorities

Forecasting and strategic planning of activity of institutions of social and cultural field

Cultural politics in Ukraine and worldwide: theory and practice

Science of law (profession-oriented). Copyright

Specialization block (elective disciplines — 25 credits):

Management in the field of music. Concerts and festivals. Production and marketing in the age of digital media.

Theory and practice of art management. Exhibition management and gallery business. Curatorship. Art market, art dealership.

Management of modern museum. Arrangement of exhibition space and work with archives.

Theatre management. Drama theatre. Musical theatre. Physical theatre and performance.

Management in the field of motion picture act. Motion picture production and marketing.

Management of audio-visual art and new media.

Practical block:

Assistantship. 2–4 weeks after second semester.

Practical training at the premises of partnership cultural institution. Development and implementation of own (graduation project). 3–6 months after fourth semester.

Management in the field of creative industries. Creative economy.

Management in the field of design. Object design. Graphic design. Design in the field of digital technologies.

Management of tourism and recreation services.

Management of social and cultural centers. Administration of cultural and art facilities.

Art in the public spotlight. Management of art events and art-interventions.

Management of educational and research programs.

International internship at partnership institution. 2–3 months. Electively, on a competitive basis. Scholarship programs for internship are provided.

Specialty financial model

5-10

state-funded places

15

places on a fee-paying basis

Engagement of external lecturers shall be provided by comprehensive finance system. Teaching according to module system provides for participation of lecturers in the educational program within 2–4 weeks per discipline depending from load.

Teachers of block of compulsory disciplines — from college personnel.

Teachers of major block of disciplines are the outsourced practitioners from the field of cultural management living in Dnipro city (fee).

Teachers of specialization block are the practitioners from the field of cultural management living in Dnipro city, as well as from partnership institutions in other cities in Ukraine and abroad (fee, travel and accommodation expenses).

Tuition fee per semester shall be calculated according to the level of complex of expenses for engagement of academic staff and shall be updated by the beginning of educational course. It is possible to cover expenses for guest lecturers using dotations from community's budget, grant and partner means, charitable assistance etc.

The following persons worked on the innovative program concept:

Yuliia Ovcharenko — author, cultural manager of NGO “Kultura Medialna”, teaching methodology expert of the Department of innovations and international cooperation of the Municipal Establishment “Dnipropetrovsk Culture and Arts College”.

Iryna Polikarchuk — author, cultural manager, director of “Artsvit” gallery.

Andrii Palash — researcher, teaching methodology expert of the Department of innovations and international cooperation of the Municipal Establishment “Dnipropetrovsk Culture and Arts College”, cultural manager of NGO “Kultura Medialna”.

Kateryna Rusetska — researcher, cultural manager, Non-governmental organization “Kultura Medialna”.

Inna Rudkevych — college director, author of idea, research coordinator.

UKRAINIAN
CULTURAL
FOUNDATION

Innovative program has been developed under support of
Ukrainian Cultural Foundation

