

KAPITAŁ LUDZKI
 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

 Projekt współfinansowany przez
 Unię Europejską w ramach
 Europejskiego Funduszu
 Społecznego

UNIA EUROPEJSKA
 EUROPEJSKI
 FUNDUSZ SPOŁECZNY

Nazwa przedmiotu		Kod ECTS	
Festiwale sztuk performatywnych, scenicznych i muzycznych		4.7.1295	
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot			
Instytut Anglistyki i Amerykanistyki			
Studia			
wydział	kierunek	poziom	pierwszego stopnia
Wydział Filologiczny	Zarządzanie instytucjami artystycznymi	forma	stacjonarne
		moduł	menedżerska
		specjalnościowy	
		specjalizacja	wszystkie
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)			
Alicja Bral; dr Katarzyna Pastuszek			
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin		Liczba punktów ECTS	
Formy zajęć		2	
Konwersatorium		Semestr 4:	
Sposób realizacji zajęć		15 godzin - udział w zajęciach;	
zajęcia on-line, zajęcia w sali dydaktycznej		15 godzin - przygotowanie pracy pisemnej - projektu i jego prezentacji	
Liczba godzin		Razem: 30 godzin = 2 ECTS	
Konwersatorium: 30 godz.			
Termin realizacji przedmiotu			
2024/2025 letni			
Status przedmiotu		Język wykładowy	
- fakultatywny (do wyboru)		- angielski	
- obowiązkowy		- polski	
Metody dydaktyczne		Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne	
- Analiza tekstów z dyskusją		Sposób zaliczenia	
- Analiza wybranego przez studenta projektu festiwalu;		Zaliczenie na ocenę	
Analiza przypadków (dyskusja z gościem);		Formy zaliczenia	
Dyskusja nad tekstem do samodzielnej lektury (festiwale i geopolityka);		zaliczenie pisemne w formie projektu;	
Tworzenie planu festiwalowego		prezentacja projektu (zaliczenie ustne)	
- Analiza zdarzeń krytycznych (przypadków)		Podstawowe kryteria oceny	
- Dyskusja		Student otrzymuje zaliczenie na podstawie:	
		<ul style="list-style-type: none"> • aktywnego udziału w konwersatorium (20%) • złożenia pracy pisemnej (80%) 	
		Interaktywna dyskusja na zajęciach to 20 punktów.	
		Projekt pisemny końcowy otrzyma 50 punktów.	
		Prezentacja projektu otrzyma 30 punktów.	
Sposób weryfikacji założonych efektów uczenia się			

zakładany efekt uczenia się	projekt pisemny	prezentacja projektu	aktywny udział w zajęciach
	Wiedza		
K_W03	+	+	+
K_W04	+	+	+
K_W08			+
	Umiejętności		
K_U01	+	+	+
K_U07	+	+	
	Kompetencje społeczne		
K_K01		+	+
K_K06	+	+	+

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne

Wybór specjalności menedżerskiej. W uzasadnionych przypadkach prowadzący może postanowić inaczej.

B. Wymagania wstępne

Znajomość j. polskiego pozwalająca na osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się.

Cele kształcenia

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy związanej z teorią i historią festiwalu sztuk performatywnych oraz ich znaczeniem we współczesnym społeczeństwie. Poprzez mapowanie (zrozumienie typologii i rozmieszczenia przestrzennego), programowanie i analizę treści studenci zdobędą informacje o różnych rolach i wpływach festiwalu na procesy rozwoju lokalnego, wpływie na rozwój artystyczny organizacji sztuk performatywnych, a także na dyplomację kulturalną. Celem jest również analiza procesów pozyskiwania funduszy i zarządzania, aby umożliwić studentom zdobycie odpowiednich umiejętności w zakresie planowania, pozyskiwania funduszy i marketingu. Studenci poznają podstawowe zasady współpracy z artystami i autorami oraz poznają ogólne zasady respektowania i poszanowania praw autorskich i praw pokrewnych.

Treści programowe

1. Od Wielkich i Małych Dionizjów po LoveParade i karnawał w Rio de Janeiro. Funkcje społeczne festiwalu.
2. Teoretyczne rozważania na temat festiwalu w dobie społeczeństwa spektaklu, konsumpcjonizmu i kultury cyfrowej.
3. Promocja, Marketing, Edukacja – rola w procesie rozwoju widowiska. Różne sposoby budowania relacji z odbiorcą.
4. Rola Kuratora festiwalu sztuk scenicznych, a dyplomacja kulturalna.
5. Złożoność i rozbieżność koncepcji i modeli festiwalu sztuk performatywnych (związane z kontekstem polityki kulturalnej).
6. Rola festiwalu sztuk performatywnych w dyplomacji kulturalnej (festiwale i geopolityka).
7. Festiwale teatralne we współczesnej Europie – dążenia sektora publicznego i społeczeństwa obywatelskiego.
8. Gospodarka festiwalu muzycznych oraz happeningów w przestrzeni miasta.
9. Festiwal jako zasób rozwoju miasta – analiza wpływu.
10. Festiwal jako narzędzie rzecznictwa (od ekologii do feminizmu).
11. Zarządzanie festiwalem – od konceptualizacji i fundraisingu do realizacji.
12. Zagadnienia w codziennym zarządzaniu podczas festiwalu – zarządzanie zasobami ludzkimi i praca z wolontariuszami.
13. Techniki oceny festiwalu.
14. Festiwale jako targi sztuki: Festiwal w Edynburgu, Under The Radar (USA), Festival w Avinion.
15. Pojęcie marki, budowanie marki oraz ochrona marki festiwalu.
16. Zasady komunikacji i współpracy międzynarodowej, sieci festiwalu, platformy współpracy.
17. Budowanie zespołu producenckiego festiwalu, fundamenty skuteczności zespołu.
18. Rola i zadania lidera zespołu a rola dyr. artystycznego (podział ról i obowiązków).
19. Komunikacja w zespole – zasady obiegu informacji w zespole i pomiędzy działami w zespole
20. „Brainstorming”- rola twórczego myślenia w zespole i innowacyjności w sposobach działania; kreatywna postawa członków zespołu produkcyjnego.
21. Prawo Autorskie
 1. Rodzaje praw autorskich i ich prawidłowa kwalifikacja.
 2. Przedmiot ochrony dóbr niematerialnych, prawa autorskiego (ZAIKS, Prawo autorskie ©, Zastrzeżony znak towarowy ®, Znak towarowy ™, tantiemy, niezbywalność praw autorskich a prawa finansowe).
 3. Różne cele użyczenia dzieła: komercyjne, niekomercyjne, edukacyjne.
 4. Korzystanie z dóbr własności intelektualnej w środowisku internetowym.
 5. Umowy o prawie autorskim i naruszenie praw autorskich.

Wykaz literatury

A. Obowiązkowa

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

- a. Smith Terry (2012), *Thinking Contemporary Curating, Independent Curators International*, New York.
- b. Zenderowski Radosław, (2008), *Międzynarodowe Stosunki Kulturalne*, Katowice.
- c. *The Greek Theatre and Festivals*, (2007), Edited by PETER WILSON, Oxford University Press, Oxford.
- d. *Event marketing, how to successfully promote events, festivals, conventions, and expositions*, (2002), red. Leonard H. Hoyle, CAE, CMP, John Wiley & Sons, Inc., New York.
- e. Attala, Jennifer (2012) *Performing the Festival - a study of the Edinburgh International Festival in the twenty-first century*. PhD thesis. <http://theses.gla.ac.uk/3839/>.
- f. Paulina Ratkowska, O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventową raz jeszcze, www.turystykakulturowa.org, Nr 6/2010 (czerwiec 2010).
- g. Jestrovic Silvija (2012) *Performance, Space, Utopia: Cities of War, Cities of Exile*, Palgrave.
- h. Florian Malzacher, Przy całej Przyjaźni Kuratorowanie w sztukach performatywnych, Kurator, didaskalia 112/2012.
- i. *Political culture, Political Science, and identity Politics an uneasy alliance*, (2014), (edit.) Howard J. Wiarda University of Georgia, USA.
- j. <https://ec.europa.eu/culture/pl/policies/miedzynarodowe-stosunki-kulturalne>.

Kierunkowe efekty uczenia się	Wiedza
K_W03; K_W04; K_W08 K_U01; K_U07 K_K01; K_K06	K_W03; K_W04; K_W08 Student: ma wiedzę szczegółową dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu festiwali sztuk performatywnych, scenicznych i muzycznych, ukierunkowaną na zastosowania praktyczne w działalności menedżerskiej i/lub artystycznej (K_W03); ma orientację w zakresie festiwali sztuk performatywnych, scenicznych i muzycznych oraz podstawową wiedzę o polskich i światowych instytucjach artystycznych i kulturalnych, ukierunkowaną na zastosowania praktyczne w działalności menedżerskiej i/lub artystycznej (K_W04); zna podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i społeczne uwarunkowania działalności menedżerskiej w dziedzinie sztuki i kultury i/lub wykonywania zawodu artysty (K_W08).
	Umiejętności K_U01; K_U07 Student: potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z obszaru festiwali sztuk performatywnych, scenicznych i muzycznych w rozwiązywaniu problemów poznawczych i wykonywaniu zadań zawodowych z zakresu zarządzania instytucjami artystycznymi i kulturalnymi, dobierając właściwe metody i narzędzia (K_U01); posiada umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań indywidualnych oraz zespołowych związanych z zarządzaniem instytucjami artystycznymi i kulturalnymi i/lub realizacją projektów artystycznych (K_U07).
	Kompetencje społeczne (postawy) K_K01; K_K06 Student: jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności (K_K01); rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego w działalności menedżerskiej i/lub artystycznej (K_K01); jest gotów do uczestnictwa w życiu artystycznym i kulturalnym jako odbiorca, menedżer i artysta, korzystając z różnych jego form (K_K06); ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy oraz własnej odpowiedzialności za jego zachowanie (K_K06).
Kontakt	
alicia@piesnkozla.pl	