

Curs Postuniversitar de Formare și Dezvoltare Profesională Continuă de „Management Muzical”

Descriere:

Programul Postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Management Muzical”, cu durata de 1 an, reprezintă pentru absolvenții și profesioniștii din sectorul cultural un important punct de referință în familiarizarea, deprinderea și aplicarea practică a competențelor dobândite în domeniul managementului muzical. Pe lângă oferta de cursuri efective, cursanții vor avea la dispoziție întâlniri cu profesioniști din domeniu, discuții individuale și de grup cu mentorii, o bibliografie actualizată permanent. Noțiunile teoretice vor fi dublate de cursuri practice (workshop-uri, conversații cu personalități marcante din sectorul cultural - atât la nivel național, cât și internațional - și teme direct conectate cu realitatea domeniului artistic și cultural). Mai mult, dezvoltarea unei rețele profesionale active constituie unul dintre obiectivele acestui curs.

Forma de învățământ: cu frecvență

Durata programului: 156 ore (pe parcursul a aproximativ un an universitar)

Număr credite: 15 ECTS

Limba de predare: română

Cui se adresează?

Programul se adresează absolvenților universităților de muzică și arte din țară, precum și profesioniștilor din domeniul cultural-artistic din România. **Programul postuniversitar poate fi urmat de absolvenții care au obținut diploma de licență sau echivalentă.**

Ce oportunități și beneficii oferă acest program?

În cadrul **Programului Postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Management Muzical”** veți avea ocazia:

1. Să vă dezvoltați abilitățile manageriale prin:

- Aplicarea instrumentelor și tehnicilor de *project management* și *marketing* în gestionarea instituțiilor artistice precum și a evenimentelor culturale;
- Elaborarea unui *business plan* pentru organizațiile culturale;
- Înțelegerea și gestionarea diferitelor aspecte financiare legate de activitățile culturale și efectuarea de campanii de strângere de fonduri în sectorul cultural și artistic;
- Cunoașterea perspectivelor juridice și economice ale dreptului artelor spectacolului, la nivel național și internațional.

2. Să vă augmentați potențialul de leadership prin:

- Înțelegerea modului de funcționare a diferitelor industrii culturale și creative;
- Dobândirea cunoștințelor specifice necesare gestionării instituțiilor de concert, a companiilor de dans și teatru, festivalurilor și evenimentelor culturale etc.;
- Dezvoltarea abilităților de team building și negociere.

3. Să deprindeți noțiuni importante de antreprenariat prin:

- Dezvoltarea gândirii creative și inovatoare, aplicată proiectelor culturale;
- Familiarizarea cu concepte-cheie și cu cele mai bune practici în diferite contexte antreprenoriale;

- Analizarea mediului de afaceri pentru a formula o strategie de afaceri competitivă, la nivel național și internațional.

În cadrul **Programului Postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Management Muzical”, veți învăța** despre procese și metode de lucru cu impact, bazate pe tehnici de management din diferite sectoare, de la mentori și profesioniști de succes

- **Veți deveni** un antreprenor transformator și/sau un manager de succes de proiecte culturale, oferind inovație și creativitate lumii din jurul vostru.
- **Veți reveni** la organizația voastră cu un set nou de instrumente și un plan de acțiune gata să rezolve provocări critice și să dezvolte noi oportunități.
- **Veți învăța** să analizați și să gestionați performanța organizației dvs. prin planificare atentă, dublată de decizii strategice și eficiente pe termen mediu și lung.

Coordonator program:

Alexandra Solea, cadru didactic asociat dr.

E-mail: alexandra.solea@unmb.ro
www.alexandrasolea.com

Parteneri:

The Global Leaders Institute, un proiect organizat în colaborare cu universități americane de top (de la Harvard și Georgetown la Duke), precum și cu profesori și mentori de talie mondială (laureații premiilor Nobel, câștigători de premii Grammy, laureați Polar Prize, prezentatori TED și o rețea instituțională de parteneri dinamici din peste 40 de națiuni). <https://www.globalleadersprogram.com>

ARTEXIM, instituție publică ce susține punerea în aplicare a programului cultural al Ministerului Culturii, precum și continuarea politicii culturale în conformitate cu standardele europene impuse de apartenența la federațiile și asociațiile internaționale de profil. Artexim, promotorul și organizatorul Festivalului și Concursului Internațional George Enescu, unul dintre cele mai importante festivaluri de muzică clasică din lume, a susținut participarea la concursuri internaționale a numeroși tineri care ulterior au devenit nume de referință în viața culturală a României, fiind mesageri ai artei românești pe marile scene ale lumii: Ruxandra Donose, Roxana Briban, Marius Brenciu, Ana-Camelia Ștefănescu, Celia Costea, Alexandru Tomescu, Irina Ionescu, Matei Varga, Stefan Ignat și alții.

<https://www.festivalenescu.ro>

Admitere

Probele de admitere constau într-un interviu pe bază de dosar, care trebuie să conțină următoarele documente:

- ✓ CV
- ✓ Motivație
- ✓ Cunoștințe de limba engleză
- ✓ Portofoliu (dacă există), cuprinzând materiale utilizate în diverse proiecte artistice și culturale, derulate anterior, și în care candidatul a fost implicat

Notă: Candidații trebuie să dețină diplomă de licență sau echivalentă. În cazul în care candidatul nu este absolvent al unui program de licență din domeniul Muzică, cunoștințele muzicale constituie un criteriu important în selecția candidaților.

Absolvirea programului

Programul Management muzical se finalizează cu un examen de certificare a competențelor, care constă într-un proiect de cercetare/business plan, susținut în fața unei comisii formate din minimum 3 membri (cadre didactice, reprezentanți ai organizațiilor partenere și ai pieței muncii).

În urma promovării examenului de finalizare a studiilor, se va elibera un certificat de atestare a competențelor profesionale pentru practicarea ocupației de consultant muzical (cod C.O.R. 265256), însoțit de suplimentul descriptiv, conform reglementărilor în vigoare.

Curriculum

Modul 1: Introducere în economia culturii și a managementului cultural

Modul 2: Aspecte legale în managementul muzical

Modul 3: Management artistic

Modul 4: Marketing & Comunicare

Modul 5: Antreprenoriat cultural

Modul 6: Dezvoltarea profesională

Proiect final

Mijloacele și metodele utilizate sunt atât tradiționale (individuale și de grup), cât și inovative (studii de caz, workshop-uri cu profesioniști din domeniu, mentori, proiect final de grup).

Data de începere a cursului: Februarie 2024

Taxă înscriere: 150 RON

Taxă înmatriculare: 100 RON

Taxă studii: 1000 EUR (achitabilă în RON, la cursul zilei și în două tranșe).

👉 **Pentru mai multe informații:**

<https://www.unmb.ro/programe/fc/mpm/postuniversitare/management-muzical/>

Programa:

Modulul 1. Introducere în economia culturii și a managementului cultural:

Acest modul va aborda o gamă variată de probleme relevante pentru practicile și politica culturală internațională, cu un accent major pe UE. Relația dintre producția culturală și politică va fi analizată în timp ce se tratează probleme precum „ce este cultura” în diferite contexte culturale, sociale și țări. În linii generale, modulul se va concentra pe politica culturală în legătură cu artele spectacolului, în timp ce se va face referire și la artele vizuale și la sectorul patrimoniului cultural, în general. Modulul este conceput pentru a introduce studenții în

„managementul artelor spectacolului” și pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra piețelor culturale internaționale și a diverselor industrii creative.

Obiectivele de bază:

- Analizarea unor concepte cheie precum economia culturală, economia creativă, regenerarea urbană, conservarea patrimoniului cultural
- Înțelegerea legăturilor dintre cultură și economie: rolul culturii în dezvoltarea economică, dinamica globalizării, relația dintre cultură și creșterea economică
- Analizarea intersecției managementului cultural cu alte domenii de interes politic, economic și social
- Identificarea caracteristicilor și tendințelor pieței culturale internaționale și a rolului jucat de managerii culturali contemporani

Modulul 2. Aspecte legale în Managementul artelor spectacolului:

Modulul de față oferă și o privire de ansamblu asupra noțiunilor legale de tipul *proprietate intelectuală, drepturi de autor (de reproducere, de difuzare/distribuție), drepturi morale, cesionare, contracte, clauze, protecția datelor* - o familiarizare cu terminologia specifică și, pentru o mai bună înțelegere, studii de caz. Pe parcursul orelor practice, cursanților li se va oferi ocazia unor întrevederi cu avocați specializați în drepturi de autor/proprietate intelectuală.

Obiectivele de bază:

- Deprinderea noțiunilor legale de bază, indispensabile managerilor culturali din sectorul artelor spectacolului
- Însușirea noțiunilor de etică profesională necesare în cariera managerială
- Analizarea unor studii de caz, cu titlu de exemplu, atât naționale, cât și internaționale, pentru o mai bună înțelegere a domeniului juridic, aplicat managementului cultural

Modulul 3. Managementul artelor spectacolului:

- Managementul de proiect și al evenimentelor culturale
- Managementul instituțiilor culturale publice și private
- Managementul finanțelor: derularea de campanii de *fundraising, crowdfunding* și identificarea surselor principale de finanțare

Modulul de management al artelor spectacolului pregătește studenții să înțeleagă sectorul cultural contemporan. Se va explica modul de concepere, dezvoltare și implementare a proiectelor și evenimentelor culturale. Se va vorbi despre management și manageri, oportunități și strategii de dezvoltare profesională. Alte teme din curs vor fi dedicate organizatorilor, managementului locațiilor și al instituțiilor culturale publice și private. Pe parcursul cursului, se vor studia și analiza: piața de referință, metode de identificare și selecție a surselor principale de finanțare, aplicarea de modele de analiză de piață specifice.

Obiectivele de bază:

- Studenții vor învăța cum să organizeze un eveniment cultural și să identifice problemele esențiale din cadrul organizării, planificării și implementării evenimentelor.
- Acest modul va oferi studenților o înțelegere a principiilor și practicilor implicate în managementul instituțiilor culturale.
- Studenții vor avea ocazia să examineze aspectele teoretice, istorice, sociale, de mediu și culturale ale managementului artiștilor și instituțiilor culturale.
- Ultimul subiect abordat în cadrul acestui modul tratează managementul financiar, oferind studenților principiile esențiale de afaceri pentru gestionarea unui buget coerent/echilibrat.

Modulul 4. Marketing și Comunicare:

Acest modul prezintă principiile și problemele produselor și serviciilor de comunicare și marketing care sunt esențiale fiecărui manager din sectorul cultural. Subiectele includ promovarea, comunicarea integrată de marketing și strategiile de preț pentru produse și servicii. La finalizare, studenții trebuie să fie capabili să aplice principii de marketing și comunicare în luarea deciziilor organizaționale.

Obiectivele de bază:

- Gestionarea procesului de marketing pentru a crea un avantaj competitiv.
- Formularea de strategii pentru campaniile de marketing integrate.
- Identificarea provocărilor din comunicare pentru a asigura un *branding* consistent.
- Aplicarea de teorii și instrumente cheie în marketing și comunicare

Modulul 5. Antreprenariat cultural:

Acest modul va prezenta lumea startup-urilor, cu accent pe cele culturale și creative. Start-up-urile reprezintă faza inițială în construirea unei companii și au o condiție prealabilă importantă: capacitatea de a-și programa creșterea. De fapt, start-up-urile se nasc dintr-o idee și apoi, prin iterații succesive, produc o machetă a acelei idei din care se naște un produs minim viabil, care, în cele din urmă, va deveni un „produs cultural”. În acest modul, pașii esențiali ai construirii unei companii vor fi examinați, cu accent pe identificarea propunerilor creative de valoare, rolul incubatoarelor și acceleratoarelor în dezvoltarea start-up-urilor, precum și identificarea surselor de finanțare.

Obiectivele de bază:

- Prezintă procesul de start-up antreprenorial în sectorul cultural și creativ și câteva instrumente de sprijin care pot fi benefice în diferitele faze ale procesului de planificare a proiectului
- Introduce concepte-cheie și cele mai bune practici în diferite contexte antreprenoriale creative naționale și internaționale
- Explică modul de analiză a mediului de afaceri intern și extern, pentru a formula o strategie de afaceri competitivă

Modulul 6. Dezvoltare profesională: Seminarii, Conferințe, Workshop-uri cu participarea unor invitați externi: antreprenori, profesioniști de succes din sectorul cultural național și internațional

Obiectivele de bază:

- Abilități de leadership, team building și negociere
- Strategii de *branding* personal
- Consultanță în artele spectacolului