

РЕЗЮМЕ

от доц.д-р Лидия Върбанова (www.lidiavarbanova.ca)

на монографиите “Международно предприемачество в изкуствата” и “Стратегическо планиране в изкуствата”, учебника „Стратегическо планиране за обучаващи се организации в областта на културата” (European Cultural Foundation, 2010) и девет статии

представени като хабилитационен труд в конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“

В книгата „Международно предприемачество в изкуствата” (International Entrepreneurship in the Arts, Routledge, 2016): <https://www.amazon.com/International-Entrepreneurship-Arts-Lidia-Varbanova/dp/1138844357>

- Извършен е обстоен преглед и анализ на литературата в областта на предприемачеството и иновациите в изкуствата като в резултат на това е изведена спецификата и особеностите на предприемаческия процес в културата.
- Извършена е типология на видовете предприемачи и видовете иновации в изкуствата. Анализирани са компетенциите и уменията на международните предприемачи в изкуствата. Изведена е спецификата на социалното предприемачество в изкуствата.
- Разработени са фазите на предприемаческия процес в изкуствата в международен аспект.
- Представени са основните фази на международния предприемачески процес и методологията за създаване и развитие на бизнес организация в областта на изкуствата. Анализирани са основните причини за неуспех и факторите за успех при първоначалното създаване на една творческа бизнес организация.
- Анализирани са разнообразни бизнес-модели за развитие на творческа идея, включително онлайн. Разработен е инструментариум за финансиране на стартиращи творчески организации, вкл. заемни инструменти, инвеститорски капитал и др.
- Структурирани са фазите, причините и факторите, които влияят върху международното разрастване на бизнес организация в областта на изкуствата.
- Разработени са различни модели на международно развитие на творческа предприемаческа организация в зависимост от разнообразни фактори.
- Изведени са направленията, бариерите и факторите за успех в областта на международното предприемачество в изкуствата.
- Представени са основните проблеми и въпроси, свързани с маркетинговата и финансова логистика на развитието на една творческа бизнес организация в международен аспект.
- Разработена е класификация на международните партньорски отношения в областта на изкуствата.
- Анализирани и разработени като учебни казуси са 23 примери в областта на международното предприемачество в изкуствата от следните 16 страни: България,

Великобритания, Испания, Беларус, Сърбия, Мароко, Мексико, Канада, САЩ, Израел, Кения, Иран, Камбоджа, Индия, Република Хърватска, Сейшелските острови, Малайзия. Казусите са представени във вид, в който могат да се ползват в учебни занятия по различни дисциплини в областта на управлението и предприемачеството в сферата на културата. /В книгата „Международно предприемачество в изкуствата“, Ротлидж, 2016/

- Представени и свързани с теорията са повече от 55 примери от различни страни за развитието на една творческа идея и превръщането и в печеливша творческа организация, както и за системи и методи на подпомагане на предприемачеството в областта на културата.
- Аргументирано е държавното подпомагане на предприемачеството в изкуствата и са предложени примери от 19 страни.

В монографията „Стратегическо управление на изкуствата“ (Strategic Management in the Arts, Routledge, 2012) <https://www.amazon.com/Strategic-Management-Arts-Lidia-Varbanova/dp/0415530032> и учебника „Стратегическо планиране за обучаващи се организации в областта на културата“ (Strategic Planning for Learning Organisations in the Cultural Sector, European Cultural Foundation /Soros Foundation, Moldova, 2010): <http://www.lidiavarbanova.ca/strategic-planning/>

- Разработена е методологията и особеностите на стратегическото управление и планиране в областта на изкуствата.
- Изведени са принципните различия между стратегическото управление на нестопанска и бизнес организация в културния сектор.
- Обосновани са причините за стратегическо управление в изкуствата и етапите на разработване на стратегически план в творческа организация.
- Обоснована е ролята на културната политика и творческите индустрии в анализа на окръжаващата среда (SWOT analysis).
- Анализирани са особеностите на вътрешно-организационното предприемачество в творческите организации (intrapreneurship).
- Изследвани са видовете стратегии за развитието на творчески организации и тяхното практическо приложение в различни области на изкуствата. Разработена е връзката между анализа на външната и вътрешната среда и избора на стратегии.
- На основата на разработена методологична основа, е предложена цялостна структура на стратегически план за развитието на организация в областта на културата и изкуствата.
- Анализирани и разработени като учебни казуси са 16 примери в областта на стратегическото планиране и управление на творчески организации от следните страни: Испания, Белгия, Канада, Русия, Косово, Македония, Монголия, Словения, Сърбия, Турция, Италия и Швеция. /В книгата „Стратегическо управление на изкуствата, Ротлидж, 2012/.
- Изследвани са видовете стратегии за развитието на творчески организации и тяхното практическо приложение в различни области на изкуствата.

В представените за рецензиране 9 статии (от общо 36 публикувани):

- Анализирани са особеностите на устойчивото развитие в културния сектор в международен аспект.
- Изследвани са управленските аспекти на устойчивото развитие в различни видове творчески организации като са анализирани примери от Европа и Канада.
- Предложени са стратегически партньорски подходи към устойчивото развитие на творческите организации в зависимост от тяхната специфика.
- Изследвано е влиянието на изкуствата и културата върху местното развитие на общините и е представен обширен библиографичен обзор на литературни източници по тези въпроси в Европа.
- Изследвано е взаимодействието между културата и местното развитие на примера на структурните фондове в България /2007-2013/, като са изведени приоритетите на инвестициите в областта на културата /2014-2020/.
- Анализирани са примери за взаимодействието между културното участие, образованието и програмите за обучение през целия живот, като на тази основа са изведени препоръки и предложения за промяна на културните политики.
- Изследвано е влиянието на дигитализацията и новите технологии върху развитието на организации в сектора „Изкуство и култура“, както и проблемите на създаване и използване на онлайн портали за международно културно сътрудничество.

Представените за рецензиране монографии и учебник са апробирани в преподавателската практика на кандидата в лекционни курсове, семинари и занятия и различни интерактивни форми на обучение в България и чужбина. Използват се като задължителна и допълнителна литература в няколко престижни програми по културен мениджмънт в университети по света .