

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ
КАФЕДРА АКАДЕМІЧНОГО ТА ЕСТРАДНОГО ВОКАЛУ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Менеджмент музичних проєктів:

Арт-менеджмент

спеціальності: 025 «Музичне мистецтво»
освітнього рівня: першого (бакалаврського)
освітньо-професійної програми: 025.00.02 «Сольний спів»

Розробник: Левіт Дмитро Анатолійович, кандидат філософських наук, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу.

Викладач: Левіт Дмитро Анатолійович, кандидат філософських наук, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу.

Робочу програму розглянуто і затверджено на засіданні кафедри академічного та естрадного вокалу

Протокол від 28.08.2023 року № 9

Завідувач кафедри _____ Олена Заверуха
(підпис)

Робочу програму погоджено з гарантом освітньої (професійної/наукової) програми (керівником проектної групи) 025.00.02 Сольний спів. _____ .2023 р.
(назва освітньої програми)

Гарант освітньої (професійної/наукової) програми (керівник проектної групи) _____ Яна Кириленко
(підпис)

Робочу програму перевірено _____ .2023 р.
Заступник декана _____ Інна Ткаченко.

Пролонговано:

на 20__/20__ н.р. _____ (_____), «__»__ 20__ р., протокол № __

(підпис) (ПІБ)

на 20__/20__ н.р. _____ (_____), «__»__ 20__ р., протокол № __

(підпис) (ПІБ)

на 20__/20__ н.р. _____ (_____), «__»__ 20__ р., протокол № __

(підпис) (ПІБ)

на 20__/20__ н.р. _____ (_____), «__»__ 20__ р., протокол № __

(підпис) (ПІБ)

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Характеристика дисципліни
	денна
Вид дисципліни	Обов'язкова
Мова викладання, навчання та оцінювання	українська
Загальний обсяг кредитів/ годин	2/60
Курс	3
Семестр	6
Кількість змістових модулів за розподілом:	1
Обсяг кредитів	2
Обсяг годин, у тому числі:	60
Аудиторні	28
Модульний контроль	4
Самостійна робота	28
Форма семестрового контролю	залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Високе значення організаційної і управлінської компетентності у сфері арт-індустрії не вимагає особливих доказів. Проте, в реальності існує безліч невіршених проблем, що не дозволяє добитися бажаних і високих результатів в практичній діяльності.

Рівень культурологічної, організаційної, управлінської і соціально-педагогічної підготовки артиста-вокаліста повинен відповідати високим запитам сучасного суспільства, очікуванням конкретних груп населення і окремих осіб. Учбовий курс «Менеджмент музичних проєктів: Арт-менедмент» є однією з профілюючих дисциплін в підготовці таких фахівців.

З урахуванням особливостей професійної діяльності у сфері арт-індустрії, представляється доцільним виробити у студентів уявлення про основні принципи, особливості і закономірності організації і реалізації арт-діяльності.

Крім того, отримані в курсі «Менеджмент музичних проєктів: Арт-менедмент» знання, будуть потрібні при роботі в якості продюсерів, режисерів, організаторів сценічної роботи.

Мета викладання цієї дисципліни - підвищення інтелектуальної і професійної компетентності, виробітку стратегії соціальної адаптації і професійного визначення, формування навичок професійної арт-діяльності, з'єднання теоретичного змісту з питаннями практичної роботи.

Завдання курсу:

- розкриття теоретичних основ професійної діяльності арт-менеджера (продюсера);
- знайомство з сучасними вимогами до діяльності арт-менеджера, умовами роботи над творчими проектами.
- оволодіння морально-етичними основами професійної діяльності фахівця, працюючого у сфері арт-індустрії.

Особливістю курсу є логічне продовження освоєння теоретичного матеріалу в процесі практичної діяльності. Значний час приділяється практичному зайняттю із студентами, а також їх самостійній роботі.

У завершенні курсу студент повинен освоїти основи діяльності фахівця із створення творчої програми від задуму до реалізації на сцені.

Особливістю реалізації цієї програми є те, що вона складається з логічно пов'язаних між собою частин, що включають вивчення теоретичного змісту і питання практичної роботи.

Протягом проходження даного курсу у студентів мають бути сформовані наступні компетентності:

Інтегральна компетентність:

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі музичної професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування системи інтегрованих художньо-естетичних знань з теорії, історії музики, педагогіки та виконавства та характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності	
ЗК-2	Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК-3	Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
ЗК-4	Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК-5	Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК-6	Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК-7	Здатність до міжособистісної взаємодії.
ЗК-9	Здатність працювати автономно.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності	
СК-1	Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні художні концепції.
СК-2	Усвідомлення процесів розвитку музичного мистецтва в історичному контексті у поєднанні з естетичними ідеями конкретного історичного періоду.
СК-3	Здатність розробляти і реалізовувати творчі проекти по створенню інтерпретації.
СК-7	Здатність аналізувати виконання музичних творів або оперних спектаклів, здійснювати порівняльний аналіз різних виконавських інтерпретацій, у тому числі з використанням можливостей радіо, телебачення, Інтернету.

3. Результати навчання:

РН-4	Професійно здійснювати аналіз музично-естетичних стилів та напрямків.
РН-9	Здійснювати ефективне управління мистецькими проєктами, зокрема, їх планування та ресурсне забезпечення.
РН-10	Приймати ефективні рішення в галузі культури і мистецтва, аналізувати альтернативи та оцінювати ризики.

Начальна програма дисципліни «**Менеджмент музичних проєктів: Арт-менеджмент**» забезпечена електронним навчальним курсом (<https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=26542>) та може за потреби викладатись **дистанційно**.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів, тем	Розподіл годин між видами робіт						
	Усього	Аудиторні					Самостійна
		Лекції	Практичні	Семинари	Лабораторні	Модульний контроль	
Змістовий модуль I. Арт-менеджмент.							
Тема 1. Введення в курс «Арт-менеджмент»	6	2		2			2
Тема 2. Історія арт-менеджменту	6	2		2			2
Тема 3. Специфіка менеджменту творчого процесу	6	2		2			2
Тема 4. Менеджмент концертної програми	10	2		2			6
Тема 5. Просування концертної програми	10	2		2			6
Тема 6. Менеджмент концертного номера	12	2		2			8
Тема 7. Інноваційні технології у сфері менеджменту концертних програм	6	2		2			2
Модульний контроль	4					4	
Усього	60	14		14		4	28

5. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Введення в курс «Арт-менеджмент...».

Тема 1. Введення в курс «Арт-менеджмент...». Становлення арт-менеджменту як управлінської діяльності

Арт-менеджмент - управління у сфері мистецтва; сукупність принципів, методів, засобів по реалізації можливостей у сфері мистецтва.

Цілі арт-менеджменту: пропаганда професійного мистецтва, розвиток жанрів професійного мистецтва.

Тема 2. Історичний аспект діяльності арт-менеджера

Історія арт-менеджменту: скоморохи, шпільмани (Німеччина), жонглери (Франція) і так далі, Трубадурський рух. Бродячі артисти. Сатири. Закликальники. Перші арт-менеджери.

Тема 3. Специфіка менеджменту творчого процесу

Управління творчим процесом як особливий вид діяльності. Основні структурні елементи управління: планування, організація, мотивація, контроль. Менеджмент творчого процесу. Просування на ринок культурних послуг результатів творчої діяльності.

Тема 4. Менеджмент концертної програми

Концертна програма - постановочне видовище. Різновиди концертних програм: сольна, дивертисмент, ревію тощо. Основні принципи побудови концертних програм.

Творчий склад або режисерсько-постановочна група концерту.

Тема 5. Просування концертної програми

Реклама компанія концертної програми, її мета. Реклама на телебаченні, радіо. Наочна реклама, біг-борди, листівки тощо. Інтернет реклама.

Тема 6. Менеджмент концертного номера

Концертний номер – одиниця концертної програми. Побудова номера. Пошук режисера, хореографа, сценографа. Специфіка роботи з постановочною групою.

Тема 7. Інноваційні технології у сфері менеджменту концертних програм

Інновації у науці і техніці та їх застосування для концертних програм. Новітнє технічне устаткування сучасного концерту: світлодизайн, звукопартитура, піротехнічні засоби, декорації 3-d технології.

6. Контроль навчальних досягнень

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів.

Вид діяльності студента	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1	
		кількість одиниць	максимальна кількість балів
Відвідування лекцій	1	7	7
Відвідування семінарських занять	1	7	7
Робота на семінарському занятті	10	7	70
Виконання завдань до самостійної роботи	5	7	35
Виконання модульної роботи	25	1	25
Разом			151
Максимальна кількість балів: 144			
Розрахунок коефіцієнта: 1, 44			

6.2 Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання

Теми	Год.	Критерії	Бали
Тема 1. Введення в курс "Арт-менеджмент»	2	своєчасність та якість виконання	2
		грунтовна відповідь у розкритті питання в повному обсязі	3
Тема 2. Історія арт-менеджменту	2	своєчасність та якість виконання	2
		грунтовна відповідь у розкритті питання в повному обсязі	3
Тема 3. Специфіка менеджменту творчого процесу .	2	своєчасність та якість виконання	2
		грунтовна відповідь у розкритті питання в повному обсязі	3
Тема 4. Менеджмент концертної програми	6	своєчасність та якість виконання	2
		грунтовна відповідь у розкритті питання в повному обсязі	3
Тема 5. Просування концертної програми	6	своєчасність та якість виконання	2
		грунтовна відповідь у розкритті питання в повному обсязі	3
Тема 6. Менеджмент концертного номера	8	своєчасність та якість виконання	2
		грунтовна відповідь у розкритті питання в повному обсязі	3
Тема 7. Інноваційні технології у сфері менеджменту концертних програм	2	своєчасність та якість виконання	2
		грунтовна відповідь у розкритті питання в повному обсязі	3
Всього:	28		35

6.3 Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.

Підсумок балів включає бали за відвідування лекцій, семінарських занять, поточну роботу на семінарських заняттях, виконання самостійної роботи, модульну контрольну роботу.

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп'ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань.

Реферативні дослідження та есе, які виконує студент за визначеною тематикою, обговорюються та захищаються на семінарських заняттях.

Модульний контроль знань здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля.

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на семінарських заняттях, під час виконання самостійної залежить від дотримання таких вимог:

- своєчасність виконання навчальних завдань;
- повний обсяг їх виконання;
- якість виконання навчальних завдань;
- самостійність виконання;
- творчий підхід у виконанні завдань;
- ініціативність у навчальній діяльності.

Максимальна кількість балів за змістовий модуль – 25.

6.4 Семестровий контроль.

Форма проведення семестрового контролю у 6 семестрі – залік.

6.5 Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

	Оцінка у балах	Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
А	90 - 100	Відмінно – відмінний рівень знань в межах обов'язкового матеріалу, з можливими незначними помилками. Глибоке і повне опанування змісту навчального матеріалу, в якому студент легко орієнтується, володіє понятійним апаратом, Здатний пов'язувати теорію з практикою, вирішувати практичні завдання, висловлювати і обґрунтовувати свої судження.
В	82 - 89	Дуже добре – достатньо високий рівень знань у межах обов'язкового матеріалу без суттєвих помилок. За повне засвоєння навчального матеріалу, володіння понятійним апаратом, орієнтування у вивченому матеріалі, свідоме використання знань для вирішення практичних завдань, грамотний виклад відповіді, але у змісті і формі відповіді мали місце окремі неточності (похибки).

C	75 -81	Добре – в цілому добрий рівень знань з незначною кількістю помилок. Засвоений навчальний матеріал, володіння понятійним апаратом, орієнтування у вивченому матеріалі, свідоме використання знань для вирішення практичних завдань, грамотний виклад відповіді, але у змісті і формі відповіді мали місце суттєві помилки.
D	67 - 74	Задовільно – посередній рівень знань із значною кількістю недоліків. Зазнання і розуміння основних положень навчального матеріалу, при цьому студент допускає неточності у визначенні понять та при використанні знань для вирішення практичних завдань, не вміє доказово обґрунтовувати свої судження.
E	60 - 66	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань. Не повне опанування програмного матеріалу, що задовольняє мінімальні критерії.
FX	35 - 59	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання. Студент має розрізнені, безсистемні знання, не вміє виділяти головне і другорядне, допускається помилок у визначенні понять, перекручує їх зміст, хаотично і невпевнено викладає, не може використовувати знання при вирішенні практичних завдань.
F	1 - 34	Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань, що вимагає повторного вивчення дисципліни.

7. Навчально-методична карта навчальної дисципліни

Модуль	1						
Назва модуля	Арт-менеджмент						
Кількість балів за модуль 144							
Тема	1.	2	3	4	5	6	7
Лекції (год.)	2	2	2	2	2	2	2
Семінарські (год.)	2	2	2	2	2	2	2
	Введення в курс "Арт-менеджмент»	Історія арт-менеджменту	Специфіка менеджменту творчого процесу .	Менеджмент концертної програми	Промування концертної програми	Менеджмент концертного номера	Інноваційні технології у сфері менеджменту концертних програм
Лекції	16	16	16	16	16	16	16
Семінарські	(10+1) *1 = 116	(10+1)* 1 = 116	(10+1)* 1 = 116	(10+1)* 1 = 116	(10+1)* 1 = 116	(10+1)* 1 = 116	(10+1)* 1 = 116
Самостійна робота	56.	56.	56.	56.	56.	56.	56.
Види ПК	МКР 25 б.						
Всього балів	144 / коеф. 1,44						

8. Рекомендована література

Базова

1. Безгін І. Д. Мистецтво і ринок: Нариси. Київ : ВВП «Компас», 2005. 543 с.
2. Подкуйко Н.Д. Бізнес- планування. К.: ДАКККіМ, 2008. 155 с.
3. Поплавський М.М. Антологія сучасної української естради. К.: Преса України, 2004. 416 с.
4. Поплавський М.М. Менеджер шоу-бізнесу: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. К.: КНУКіМ, 1999. 559 с.
5. Поплавський М.М. Шоу-бізнес: теорія, історія, практика: Підручник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв. К.: КНУКіМ, 2001. 559 с.
6. Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч. посібник. К.: Кондор, 2003. 304 с.

Допоміжна

1. Іванова Л. О. Маркетинг послуг : навчальний посібник / Л. О. Іванова, Б. Б. Семак, О. М. Вовчанська. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. 508 с.
2. Філіна А.П., Клочко В.П. Основи менеджменту. К.: ДАКККіМ, 2009. 196 с.
3. Україна у 2014 році: щорічник. Оцінки суспільно-політ. та соц.-економ. розвитку / за ред.. Ю.Г.Рубана. К.: Наука, 2015. 465с.

Інформаційні ресурси

1. Закон України про авторське право і суміжні права:
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12>
2. Конституція України: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>

Рекомендована література розміщена в інституційному репозиторію.