

*Київський університет імені Бориса Грінченка
Факультет музичного мистецтва і хореографії
Кафедра музикознавства та музичної освіти*

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Професор з науково-методичної та
навчальної роботи
Жильцов О.Б.
2023 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ
для студентів

спеціальності: 025 «Музичне мистецтво»
освітнього рівня: першого (бакалаврського)
освітніх програм «Інструментальне виконавство (фортепіано)»,
«Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні
інструменти)»

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Ідентифікаційний код 02136554
Начальник відділу
моніторингу якості освіти
Програма № 2069/23
Жильцов
(підпис) (прізвище, ініціали)
« » 20 23 р.

Київ – 2023

Розробник: Кондратенко Ганна Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музикознавства та музичної освіти

Викладач: Кондратенко Ганна Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музикознавства та музичної освіти

Робочу програму розглянуто і затверджено на засіданні кафедри музикознавства та музичної освіти

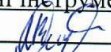
Протокол від 28.08.2023 р. № 11

Завідувач кафедри _____ **Ольга Олексюк**

Робочу програму погоджено з гарантом освітньої програми «Інструментальне виконавство (фортепіано)» _____

Гарант освітньої програми _____ **Наталія Свиріденко**

Робочу програму погоджено з гарантом освітньої програми «Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти)» _____

Гарант освітньої програми _____ **Віктор Сподаренко**

Робочу програму перевірено _____

Заступник декана _____ **Інна Ткаченко**

Пролонговано:

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

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

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

ЗМІСТ

1. Опис навчальної дисципліни.....	4
2. Мета і завдання навчальної дисципліни.....	5
3. Результати навчання за дисципліною.....	5
4. Структура навчальної дисципліни.....	8
5. Програма навчальної дисципліни.....	10
6. Контроль навчальних досягнень.....	13
7. Навчально-методична карта дисципліни.....	13
8. Рекомендовані джерела.....	22
9. Додаткові ресурси.....	22

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Характеристика дисципліни за формами навчання	
	денна	
Вид дисципліни	<i>Обов'язкова</i>	
Мова викладання, навчання та оцінювання	<i>Українська</i>	
Загальний обсяг кредитів /годин	5/150	
Курс	4	
Семестр	7	8
Кількість змістовних модулів з розподілом	2	2
Обсяг кредитів	2	3
Обсяг годин, у тому числі:	60	90
Аудиторні	28	42
Модульний контроль	4	6
Самостійна робота	28	12
Форма семестрового контролю	залік	екзамен 30

2. Мета і завдання навчальної дисципліни

Мета:

підготовка майбутнього фахівця до професійної діяльності у якості менеджера музичних проєктів, що поєднує творчі та управлінські засади та технології арт-менеджменту у музичному мистецтві.

Завдання:

1. Формування базового понятійно-категоріального апарата дисципліни, знання основ та змісту сучасного арт-менеджменту.
2. Формування знань теоретичних основ арт-менеджменту та управлінсько-творчих технологій професійної діяльності арт-менеджера у музичному мистецтві, знань сучасної методології та технологій управління культурно-мистецькими проєктами.
3. Формування готовності до здійснення проєктної (концертно-виконавської, просвітницької, тощо) діяльності у закладах культури і мистецтва, мистецьких закладах освіти
4. Формування умінь практичної організації музичних програм (музичного проєкту, музичного фестивалю (конкурсу), шоу-програми тощо та оволодіння основними інструментами їх просування.
5. Оволодіння основами проєктного менеджменту, маркетинговими та PR технологіями арт-менеджменту.
6. Удосконалення і розширення фахових компетенцій у музичному мистецтві.

3. Результати навчання за дисципліною

У результаті вивчення курсу студенти мають *знати*:

- теоретичні основи арт-менеджменту – специфіку та історію виникнення арт-менеджменту в Україні, особливості музичного менеджменту та сутність діяльності арт-менеджера (продюсера);
- технологічні особливості арт-менеджменту (проєктного менеджменту та технологій створення музичних проєктів, маркетингових технологій, технологій PR та реклами;
- організаційно-адміністративні, творчо-виробничі, нормативно-правові складові арт-менеджменту та специфіку відповідної діяльності;
- технології організації музичних програм.

Студенти повинні *уміти*:

- творчо вирішувати професійні завдання, моделювати культурно-мистецькі заходи різних типів, застосовуючи технології арт-менеджменту;
- планувати і реалізовувати проведення музичних програм на засадах проєктного менеджменту, маркетингових та PR технологій арт-менеджменту;
- втілювати управлінські та організаційні технології арт-менеджменту у реалізації практичних завдань;
- розробляти перспективні та діючі програми, репертуарні плани, програми музичних фестивалів та творчих конкурсів;
- здійснювати планування діяльності, пов'язаної з організаційно-виробничою структурою концертних та музично-театральних організацій та специфікою творчих колективів;
- створювати концертні програми та інші музичні проєкти та засадах творчих технологій арт-менеджменту.

У результаті вивчення курсу студент формує такі програмні *компетентності*:

Програмні 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)	ЗК-1	Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово.
	ЗК-2	Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
	ЗК-3	Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
	ЗК-4	Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
	ЗК-5	Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
	ЗК-6	Навички міжособистісної взаємодії.
	ЗК-7	Здатність бути критичним і самокритичним.
	ЗК-8	Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
	ЗК-9	Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
	ЗК-11	Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
	ЗК-12	Здатність працювати автономно.
	ЗК-13	Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
	ЗК-14	Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
	ЗК-15	Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
	ЗК-16	Здатність реалізувати 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.
	Спеціальні (фахові) компетентності (СК)	
Спеціальні (фахові) компетентності (СК)	СК-3	Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва.
	СК-4	Здатність усвідомлювати взаємозв'язки та взаємозалежності між теорією та практикою музичного мистецтва.

	СК-5	Здатність використовувати знання про основні закономірності й сучасні досягнення у теорії, історії та методології музичного мистецтва.
	СК-6	Здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої діяльності.
	СК-7	Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні знання у практичній діяльності.
	СК-10	Здатність застосовувати базові знання провідних музично-теоретичних систем та концепцій.
	СК-11	Здатність оперувати професійною термінологією.
	СК-13	Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв'язків.
	СК-14	Здатність демонструвати базові навички ділових комунікацій.
	СК-15	Здатність здійснювати редакторську/менеджерську/аранжувальну діяльність в сфері музичного мистецтва.
	СК-17	Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології музикознавчої, виконавської, композиторської, диригентської, педагогічної діяльності.
	СК-18	Здатність свідомо поєднувати інновації зусталеними вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, музикознавстві та музичній педагогіці.
Програмні результати навчання		
РН-4	Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та художнього змісту.	
РН-11	Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській, менеджерській практичній діяльності.	
РН-12	Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.	
РН-16	Виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів організації мистецьких заходів, закладів культури та музичної освіти.	
РН-17	Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів різних епох.	

4. Структура навчальної дисципліни «Арт-менеджмент»

Тематичний план

7 семестр

Назви змістових модулів, тем	усього	Розподіл між видами робіт				
		Аудиторна:				
		лек	сем	практ	лабор	с.р
1	2	3	4	5	6	7
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи арт-менеджменту						
Тема 1. Зміст, мета і завдання курсу «Арт-менеджмент»	6	2		-	-	4
Тема 2. Становлення арт-менеджменту в Україні	8	2	2	-	-	4
Тема 3. Музичний менеджмент	8	2	2	-	-	4
Тема 4. Сутність та специфіка діяльності арт-менеджера (продюсера)	6	2	2	-		2
Модульний контроль	2	-	-	-	-	
Разом за змістовим модулем 1	30	8	6	-	-	14
Змістовий модуль 2. Технологічні особливості арт-менеджменту						
Тема 1. Проектний менеджмент та технології створення музичних проектів	12	2	4			6
Тема 2. Маркетингові технології в арт-менеджменті	8	2	2			4
Тема 3. Технології PR та реклама в арт-менеджменті	8	2	2			4
Модульний контроль	2				-	
Разом за змістовим модулем 2	30	6	8		-	14
Разом за 7 семестр	60	14	14	-	-	28

8 семестр

Назви змістових модулів, тем	усього	Розподіл між видами робіт				
		Аудиторна:				
		лек	сем	практ	лабор	с.р
1	2	3	4	5	6	7
Змістовий модуль 3. Організаційно-адміністративна, творчо-виробнича, нормативно-правова складові арт-менеджменту						
Тема 1. Організаційно-адміністративна діяльність арт-менеджера (продюсера)	6	2	2	-	-	2
Тема 2. Творчо-виробнича діяльність арт-менеджера (продюсера)	10	2	6	-	-	2
Тема 3. Нормативно-правова діяльність арт-менеджера (продюсера)	8	2	4	-	-	2
Модульний контроль	2				-	
Разом за змістовим модулем 3	26	6	12	-	-	6
Змістовий модуль 4. Технології організації музичних програм						
Тема 1. Реалізація музичного проекту	10	2	6	-	-	2
Тема 2. Підготовка музичного фестивалю (конкурсу)	10	2	6	-	-	2
Тема 3. Технології організації шоу-програм	10	2	6	-	-	2
Модульний контроль	4					
Разом за змістовим модулем 4	34	6	18	-	-	6
Екзамен	30					
Разом за 8 семестр	90	12	30	-	-	12

Програма навчальної дисципліни

7 семестр

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи арт-менеджменту

Тема 1. Зміст, мета і завдання курсу «Арт-менеджмент».

Навчальна дисципліна «Арт-менеджмент», зміст, мета, завдання курсу, зв'язок з іншими навчальними дисциплінами.

Арт-менеджмент - управління у сфері культури і мистецтва; сукупність принципів, методів, засобів реалізації можливостей підприємництва у сфері мистецтва. Завдання арт-менеджменту: пропаганда професійного мистецтва, розвиток жанрів професійного мистецтва. Різновиди арт-менеджменту. Ключові процеси управління: функціонування, відтворення, розвиток, управління розвитком.

Структура арт-індустрії: концертні компанії, художні колективи, концертні зали, театральні-видовищні підприємства; продюсерські та промоутерські компанії; студії звукозапису; підприємства розважально-видовищної спрямованості; творчі об'єднання та агентства.

Джерела: 1,2,6,7(о), 2,4 (д), 2 (д.р)

Тема 2. Становлення арт-менеджменту в Україні

Історія арт-менеджменту та естрадного мистецтва. Арт - індустрія. Створення спеціальних державних установ з організації концертної діяльності. Становлення професійних об'єднань провідних компаній-виробників арт-продукції. Концертно-гастрольна діяльність.

Управління сферою шоу-бізнесу та арт-індустрії.

Джерела: 3,7 (о)

Тема 3. Музичний менеджмент

Менеджмент музичного мистецтва у системі управління. Основи музичного менеджменту.

Суб'єкти в сфері музичного мистецтва: організації, підприємства різної належності (державні, муніципальні, приватні, суспільні організації) і форми власності, творчі колективи і приватні особи.

Зовнішнє середовище менеджменту: економічне, законодавче, політичне і соціокультурне. Класифікація організацій. Творчі колективи. Командний менеджмент.

Творчий і адміністративний персонал організації. Посадові обов'язки і повноваження.

Організація стратегічного менеджменту. Творчі проєкти, типи і види та їх реалізація. Критерії успіху та якості проєкту. Методи та функції управління проєктом. Ресурси, виконавці проєкту. Маркетинг проєктів.

Джерела:1-8 (о), 2,3(д)

Тема 4. Сутність та специфіка діяльності арт-менеджера (продюсера)

Арт-менеджер (продюсер) – менеджер-підприємець, артист, керівник проєкту, адміністратор. Види діяльності арт-менеджера (продюсера): організаційно-адміністративна, творчо-виробнича, нормативно-правова. Складові роботи – розробка концепції, менеджмент проєкту, PR-кампанія, маркетингові технології, фінансове забезпечення, творчі функції. Ролі продюсера: креативний директор, керівник, підприємець, інформаційний агент.

Компетенції менеджера. Традиційні вимоги (знання технології, організації, фінансового контролю, маркетингу), вимоги культурологічного і гуманітарного характеру: орієнтація в питаннях культурології, психології, політики, наявність відповідного тезаурусу.

Фахові навички арт-менеджера - технічні навички (навички, необхідні для виконання або розуміння специфічних видів роботи в організації), міжособистісні навички (здатність спілкуватися, розуміти та мотивувати окремих людей і групи), навички концептуального мислення (здатність мислити абстрактно), діагностичні навички (здатність спрогнозувати або передбачити вірогідний перебіг подій), комунікативні навички (спроможність ефективно повідомляти ідеї та інформацію іншим, а також сприймати ідеї та інформацію від інших, розуміти підтекст листів, електронної пошти, звітів тощо), навички ухвалення рішень (спроможність правильно виявляти і визначати проблеми та можливості, вибирати оптимальний напрям дій), уміння правильно розподіляти час (спроможність визначати пріоритети у роботі, працювати ефективно і доручати, відповідно, роботу іншим).

Особливості роботи в комерційних і некомерційних сферах створення і розповсюдження музичної продукції. Продюсер як автор ідеї проєкту. Керівництво творчим проєктом. Адміністративне керівництво проєктом: економічні (гонорар, преміювання, заробітна плата) та організаційні (заклучення контракту, регламент взаємодії), методи управління і стимулювання праці. Неформальне управління проєктом - соціально-психологічні методи.

Джерела: 1-8 (о), 2 (д.р.),

Змістовий модуль 2. Технологічні особливості арт-менеджменту

Тема 1. Проєктний менеджмент та технології створення музичних проєктів

Проєкт, творчий проєкт. Види проєктних рішень. Етапи проєктування (підготовчий, основний, завершальний). Функції, які виконуються арт-менеджером на різних етапах проєкту.

Технологія створення проєкту. Зміст підготовчого, організаційно-творчого та завершального етапів проєкту. Затвердження сценарію і бізнес-плану. Промоутерська частина проєкту. Зміст завершального етапу (декорації, світло, репетиції, прогон, прем'єра). Експертиза і аналіз творчих і фінансових результатів. Монтажний лист.

Проєктний менеджмент в концертних організаціях, театрах тощо. Гастрольний менеджмент.

Проєктний менеджмент конкурсів, фестивалів, театралізованих вистав, свят та інших видовищ. Подання розробок проєктів на грант.

Джерела: 1,5 (о), 1, 3 (д.),

Тема 2. Маркетингові технології в арт-менеджменті

Маркетинг у сфері культури і музичного мистецтва. Основні маркетингові технології. Функції маркетингу: аналітична, виробнича, функція продаж, функція управління і контролю. Маркетингова діяльність арт-менеджера. Маркетингові дослідження.

Менеджмент та маркетингові стратегії в індустрії звукозапису. Структура, управління концернами звукозапису. Мейджори, лейбли, незалежні студії. Конфліктні ситуації сучасного ринку медіа продуктів: піратство як гальмування розвитку індустрії. Незалежні студії: принципи роботи, особливості маркетингової політики.

Джерела: 6 (о), 4 (д), 2(д.р.)

Тема 3. Технології PR та реклама в арт-менеджменті

Технології PR. Реклама – промоушн – PR – директ-маркетинг. Етапи реалізації PR-кампанії. Медіа-планування.

Менеджмент музичної продукції в ЗМІ: телебачення, радіо, Інтернет.

Мерчандайзинг. Особливості і технологія підготовки окремих інформаційно-реklamних заходів.

Створення іміджу. Бренд-імідж. Принципи побудови іміджу виконавця.

Джерела: 1,2,6(о), 2,4 (д.)

8 семестр

Змістовий модуль 3. Організаційно-адміністративна, творчо-виробнича, нормативно-правова складові арт-менеджменту

Тема 1. Організаційно-адміністративна діяльність арт-менеджера (продюсера)

Управління як основна діяльність арт-менеджера. Структурні елементи управління: планування, організація, мотивація та контроль. Зміст організаційно-адміністративної діяльності. Етапи управлінської та організаційної діяльності, їх схожість і розбіжність.

Робота щодо залучення коштів. Фандрейзінг, його види. Залучення організацій-донорів, меценатів та спонсорів. Створення благодійних фондів і громадських організацій.

Джерела: 1, 2, 4, 6 (о), 1-4 (д), 2 (д.р)

Тема 2. Творчо-виробнича діяльність арт-менеджера (продюсера)

Специфіка творчо-виробничої діяльності арт-менеджера. Етапи планування. Принципи творчо-виробничої діяльності. Артистичний персонал, художня рада, допоміжний персонал, рада трудового колективу.

Залучення глядацької аудиторії.

Джерела: 1, 2, 4, 6 (о), 1-4 (д)

Тема 3. Нормативно-правова діяльність арт-менеджера (продюсера)

Законодавство України в аспекті діяльності арт-менеджера. Закон України «Про авторське право і суміжні права». Інтелектуальна власність та авторське право. Цивільно-правові заходи захисту авторських прав. Авторство і співавторство. Фізичні і юридичні особи. Строк дії авторського права.

Права на використання. Договір на право використання творів. Вільне відтворення примірників твору для навчання. Суміжні права.

Порушення авторського права і суміжних прав. Піратство, плагіат тощо.

Джерела: 1, 2, 4, 6 (о), 1-4 (д)

Змістовий модуль 4. Технології організації музичних програм

Тема 1. Реалізація музичного проекту

Організація музичного проекту, що включатиме маркетинг, промоцію, управління командою, розробку концепції й планування, локації, наповнення програми, питання охорони здоров'я та безпеки, технічне забезпечення.

Концертний менеджмент. Специфіка концертної діяльності. Суб'єкти концертної діяльності. Музикант-виконавець: професійні вимоги і соціальні функції. Глядачі, їх уподобання. Репертуарна політика концертної організації. Режисура концертних програм. Собівартість музичних проектів Ціноутворення в концертній діяльності. Інформаційне

забезпечення (розробка буклетів и програмок, флаєрів, афіш, реклам, робота з ЗМІ, створення прес-релізів тощо). Сценічні майданчики.

Джерела : 1, 2, 4, 6 (о), 1-4 (д)

Тема 2. Підготовка музичного фестивалю (конкурсу)

Фестивальний рух в Україні та за кордоном. Фестивалі мистецтв і професійні фестивалі. Класифікація конкурсів. Професійні та аматорські фестивалі і конкурси.

Менеджмент та технологія підготовки музичного фестивалю (конкурсу). Етапи розробки фестивалів та конкурсних проєктів.

Фестивальна команда: оргкомітет і волонтери. Розподіл функцій, рівні керівництва, генеральний директор і художній керівник: повноваження і сфери керівництва.

Прес-служба , її роль у створенні репутації фестивалю.

Джерела: 1, 2, 4, 6 (о), 1-4 (д), 1(д.р)

Тема 3. Технології організації шоу-програм та івентів

Музичний шоу-бізнес у складі арт-індустрії. Шоу-заходи, їх різновиди та специфіка. Функції продюсера у підготовці шоу-програм: стратегічна, адміністративна, експертно-інноваційна, соціально-психологічна, лідируюча. Співпраця з партнерами у процесі підготовки шоу-програм.

Івенти, їх види. Технології організації івентів.

Джерела: 1,8(о), 3 (д), 1-2 (д.р.)

6. Контроль навчальних досягнень

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Навчальні досягнення із дисципліни «Арт-менеджмент» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов'язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок. Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти.

Кожний модуль включає бали за поточну роботу на семінарських заняттях, відвідування лекцій, виконання самостійної роботи, модульну контрольну роботу.

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на лекційних, семінарських заняттях 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.

Система оцінювання навчальних досягнень студентів

7 семестр

Вид діяльності студента	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Відвідування лекцій	1	4	4	3	3
Відвідування семінарських занять	1	3	3	4	4
Робота на семінарському занятті	10	3	30	4	40
Виконання завдань для самостійної роботи	5	4	20	3	15
Виконання модульної роботи	25	1	25	1	25
Разом		82		87	
Максимальна кількість балів: $169:100=1,69$					

8 семестр

Вид діяльності студента	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 3		Модуль 4	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Відвідування лекцій	1	3	3	3	3
Відвідування семінарських занять	1	6	6	9	9
Робота на семінарському занятті	10	6	60	9	90
Виконання завдань для самостійної роботи	5	3	15	3	15
Виконання модульної роботи	25	1	25	1	25
Разом		109		142	
Розрахунок коефіцієнта		$251: 60 = 4,2$			

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії до її оцінювання

7 семестр

№ з/п	Назва теми	Кількість балів
1	М1. Тема 1. Зміст, мета і завдання курсу «Арт-менеджмент» Написання есе «Мій продюсерський проєкт»	5
2	М1. Тема 2. Становлення арт-менеджменту в Україні Реферат на тему: Арт-менеджмент в Україні	5
3	М1. Тема 3. Музичний менеджмент Складання плану роботи творчого колективу	5
4.	М1 Тема 4. Сутність та специфіка діяльності арт-менеджера (продюсера) 1. Розробка тем майбутніх творчих проєктів 2. Складання плану роботи арт-менеджера на рік	5
5	М2. Тема 1. Проєктний менеджмент та технології створення музичних проєктів 1. Розробка етапів реалізації творчого проєкту 2. Розробка грантової заявки	5
6	М2. Тема 2. Маркетингові технології в арт-менеджменті Маркетингове дослідження менеджера у музичному мистецтві	5
7	М2. Тема 3. Технології PR та реклама в арт-менеджменті Планування рекламної компанії для популяризації музичної продукції	5
	Разом	35

8 семестр

№ з/п	Назва теми	Кількість балів
1	М3. Тема1. Організаційно-адміністративна діяльність арт-менеджера (продюсера) Планування заходів для залучення коштів для музичного проєкту	5
2	М3. Тема 2. Творчо-виробнича діяльність арт-менеджера (продюсера) Планування заходів творчо-виробничої діяльності	5
3	М3. Тема 3. Нормативно-правова діяльність арт-менеджера (продюсера) Використання музичної продукції з дотриманням авторського права	5
4.	М.4. Тема 1. Реалізація музичного проєкту План підготовки музичного проєкту	5

5	М.4. Тема 2. Підготовка музичного фестивалю (конкурсу) План підготовки музичного фестивалю (конкурсу)	5
6	М4. Тема 3. Технології організації шоу-програм та івентів План підготовки шоу-програми (концерту)	5
	Разом	30

Кількість балів за виконання завдань для самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: своєчасність виконання навчальних завдань; повний обсяг їх виконання; якість виконання навчальних завдань; самостійність виконання; творчий підхід у виконанні завдань; Максимальна кількість балів за виконання завдань для самостійної роботи – 5 балів.

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання .

Модульний контроль знань здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля. Виконання модульних контрольних робіт передбачає теоретичне опитування (письмово) (виконання тестових завдань) або підготовку творчого проекту. Максимальна кількість балів – 25.

У разі **використання тестів** під час модульного контролю, оцінюються 25 тестів по одному балу за кожну правильну відповідь. Максимальна кількість балів – 25.

Критерії оцінювання модульного **опитування**: у відповіді студента оцінюється: здатність до ґрунтовного та чіткого викладу інформації; здатність до аргументації визначених положень; здатність до змістовної та логічної відповіді, креативність у відповідях.

21-25 балів - студент ґлибоко і обґрунтовано розкриває зміст всіх питань модульної контрольної роботи, точно і повно дає визначення термінів і понять, логічно аналізує та оцінює різноманітні явища у галузі арт-менеджменту. Демонструє креативність у висуванні ідей в межах запропонованих завдань. Виявляє самостійне, творче ставлення до концептуальних положень, підходів та принципів, переконливо аргументує власну позицію.

16-20 балів - студент обґрунтовує провідні теоретичні положення, класифікує теоретичні основи арт-менеджменту, проявляє власне ставлення до них. Виявляє здатність логічного викладу основних знань та використання засвоєних знань у процесі написання МКР. Демонструє креативність у висуванні ідей в межах запропонованих завдань.

11-15 балів - студент частково відтворює зміст програмного матеріалу. Фрагментарно висвітлює теоретичні положення, класифікації, концептуальні ідеї, визначає сутність окремих термінів та понять арт-менеджменту. Виявляє поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, виявляє недостатньо ґлибоке засвоєння навчального матеріалу. Демонструє низький рівень креативності у висуванні ідей в межах запропонованих завдань.

0-10 балів - Відповіді студента мають репродуктивний характер. Студент неефективно використовує знання у процесі написання модульної роботи; поверхово викладає програмний матеріал, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Нелогічно будує свою відповідь та недостатньо її обґрунтовує. Не демонструє креативність у висуванні ідей в межах запропонованих завдань.

У разі підготовки творчого проєкту застосовуються наступні критерії оцінювання:

Критерії оцінювання творчого проєкту (за кожним критерієм оцінюється від 1 балу до 5):

- актуальність проєкту–важливість проєкту для українського та світового дискурсу, новітність, сприяння модернізації та розвитку культури та мистецтв, ідея проєкту та його художньо-мистецька цінність;
- інституційна та індивідуальна спроможність заявника та партнерів виконувати проєкт – здатність команди проєкту виконувати завдання проєкту, відповідність проєкту стратегічним напрямкам діяльності організації-заявника та партнера;
- зміст проєкту та методологія–представлення того, які заходи і як будуть втілені в проєкті, відповідність між завданнями, заходами, ресурсами, наявністю процедур внутрішнього контролю якості, визначення цільової аудиторії проєкту ;
- промоція та сталість–відповідність комунікаційної стратегії цілям проєкту, оптимальне використання результатів проєкту впродовж та після втілення проєкту, використання нових технологій;
- якість бюджету та ефективність витрат–оптимальне планування витрат фінансових ресурсів проєкту для виконання запланованих заходів та отримання очікуваних результатів.

6.3. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання

Семестровий контроль з дисципліни проводиться відповідно до навчального плану у вигляді заліку (7 семестр), екзамену (8 семестр). Алгоритм оцінювання наведено в навчально-методичній карті дисципліни. Екзамен проводиться у формі виконання тестових завдань. Максимальна кількість балів за екзамен – 40 б.

6.5. Орієнтовний перелік питань до семестрового контролю

1. Організаційно-адміністративна діяльність арт-менеджера (продюсера)
2. Управління як основна діяльність арт-менеджера.
3. Структурні елементи управління: планування, організація, мотивація та контроль.
4. Зміст організаційно-адміністративної діяльності. Етапи управлінської та організаційної діяльності, їх схожість і розбіжність.
5. Фандрейзінг, його види.
6. Творчо-виробнича діяльність арт-менеджера (продюсера)
7. Специфіка творчо-виробничої діяльності арт-менеджера.
8. Планування заходів в межах творчо-виробничих функцій арт-менеджера
9. Принципи творчо-виробничої діяльності.
10. Артистичний персонал, художня рада, допоміжний персонал, рада трудового колективу.
11. Нормативно-правова діяльність арт-менеджера (продюсера)
12. Законодавство України в аспекті діяльності арт-менеджера.
13. Закон України «Про авторське право і суміжні права».
14. Інтелектуальна власність та авторське право.
15. Цивільно-правові заходи захисту авторських прав.
16. Порушення авторського права і суміжних прав. Піратство, плагіат тощо.
17. Технології організації музичних програм
18. Організація музичного проєкту
19. Концертний менеджмент. Специфіка концертної діяльності.
20. Музикант-виконавець: професійні вимоги і соціальні функції.
21. Підготовка музичного фестивалю (конкурсу)

22. Підготовка та проведення концерту.
23. Фестивалі мистецтв і професійні фестивалі
24. Менеджмент та технологія підготовки музичного фестивалю (конкурсу).
25. Етапи розробки фестивалів та конкурсних проєктів.
26. Технології організації шоу-програм.
27. Музичний шоу-бізнес у складі арт-індустрії.
28. Шоу-заходи, їх різновиди та специфіка.
29. Функції продюсера у підготовці шоу-програм
30. Технології підготовки івентів.

6.6. Шкала відповідності оцінок

Рейтин- гова оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними недоліками.
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	75 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 74 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімальний можливий допустимий рівень знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільний з обов’язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7. Навчально-методична карта дисципліни «АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ»

7 семестр

Разом: 150 год, лекції – 14 год., семінарські заняття - 14 год самостійна робота - 28 год., модульний контроль – 4 год.,

Модулі	Змістовий модуль 1.				Змістовий модуль 2.		
Назва модуля	Теоретичні основи арт-менеджменту				Технологічні особливості арт-менеджменту		
Кількість балів за модуль	82б.				87 б.		
Теми лекцій	Теоретичні основи «Арт-менеджменту»(1 б.)	Становлення арт-менеджменту в Україні (1б.)	Музичний менеджмент (1б.)	Сутність та специфіка діяльності арт-менеджера (продюсера) – 1б.	Проектний менеджмент та технології створення музичних проєктів (1б)	Маркетингові технології в арт-менеджменті (1б)	Технології PR та реклама в арт-менеджменті (1б.)
Теми семінарських занять		1+10 Арт-менеджмент в Україні	1+10 Суб'єкти в сфері музичного мистецтва	1+10 Планування видів діяльності арт-менеджера	1+10 Етапи реалізації творчого проєкту 1+10 Проектний менеджмент грантових проєктів	Маркетингове дослідження менеджера у музичному мистецтві 1+10	1+10 Рекламна компанія для популяризації музичної продукції
Самостійна робота	5	5	5	5	5	5	5
Поточний контроль	25 балів				25 балів		
Підсумковий контроль	Залік 169:100=1,69						

Навчально-методична карта дисципліни «АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ»

8 семестр

Разом: 150 год, лекції – 12 год., семінарські заняття - 30 год , самостійна робота - 12год., модульний контроль – 6 год, екзамен – 30 год.

Модулі	Змістовий модуль 3			Змістовий модуль 4.		
Назва модуля	Організаційно-адміністративна, творчо-виробнича, нормативно-правова складові арт-менеджменту			Технології організації музичних програм		
Кількість балів за модуль	109			147.		
Теми лекцій	Організаційно-адміністративна діяльність арт-менеджера (1 б.)	Творчо-виробнича діяльність арт-менеджера (продюсера) (1 б.)	Нормативно-правова діяльність арт-менеджера (1б.)	Реалізація музичного проєкту (1 б.)	Підготовка музичного фестивалю (конкурсу) 1 б.)	Технології організації шоу-програм та івентів (1б)
Теми семінарських занять	1+10 Фандрейзінг та його види.	1+10 Суб'єкти творчо-виконавської діяльності	1+10 Законодавство України в аспекті діяльності арт-менеджера	1+10 Організація музичного проєкту	1+10 Професійні та аматорські фестивалі та конкурси	1+10 Функції продюсера у підготовці шоу-програм
		1+10 Планування заходів творчо-виробничої діяльності	1+10 Авторське право та його порушення	1+10 Концертний менеджмент	1+10 Менеджмент підготовки музичного конкурсу	1+10 План підготовки івенту
		1+10 Робота з глядацькою аудиторією		1+10 План підготовки музичного проєкту	1+10 План підготовки музичного фестивалю	1+10 План підготовки шоу-програми
Самостійна робота	5	5	5	5	5	5
Поточний контроль	25 балів			25 балів		
Підсумковий контроль	Екзамен 40 б. Всього балів до екзамену: 251. Коефіцієнт – 4,2 , кількість балів з урахуванням коефіцієнту – 60. Екзамен – 40 балів					

8. Рекомендовані джерела

Основні

1. Абрамов Л. К. Менеджмент у сфері культури (Тренінг) / Л. К. Абрамов, Т. В. Азарова. – Кіровоград : ЦПТІ, 2000. – 88 с. Режим доступу: <https://iscm.org.ua/wp-content/uploads/2010/08/Menedzhment-u-sferi-kultury.pdf>
2. Гагоорт Гіп. Менеджмент мистецтва. Підприємницький стиль. – Львів, 2008. -360 с.
3. Кочубей Н. В. Соціокультурна діяльність: навчальний посібник / Н. В. Кочубей. – Суми: Університетська книга, 2017. – 122 с. Режим доступу: <file:///D:/Users/adm/AppData/Local/Temp/6807468.pdf>
4. Культурно-дозвіллева діяльність у сучасному світі : кол. монографія. – Київ. – Ліра- К, 2017.- 328 с.
5. Пашкевич Ю. М. Культурно-дозвіллева діяльність у сучасному світі: кол. монографія. – Київ: Вид-во: Ліра-К, 2017. – 328 с.
6. Поплавський М.М., Ліпец Ю.В. Менеджмент, маркетинг: комплексний термінологічний словник-довідник. – К. : Макрос, 2008. – 568 с
7. Поплавський М. М. Менеджер культури: Підручник. – К. / .МП «Леся», 1996, – 416 с. з іл.
8. Поплавський М.М. Шоу-бізнес: теорія, історія, практика: підручник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв. –К., 2009.

Додаткові

1. Батенко Л. П. Управління проектами : навч. посіб. / Л. П. Батенко, О. А. За-городніх, В. В. Ліщинська. – К. : КНЕУ, 2017. – 291 с.
2. Кобиляцький Л. С. Управління проектами : навч. посіб. – К. : МАУП, 2015. – 280 с.
3. Логачова О. В. Управління проектами : навч. посіб. / О. В. Логачова. – К. : Ліра-К, 2016. – 308 с.
4. Тянь Р. Б. Управління проектами : підручник / Р. Б. Тянь, Б. І. Холод, В. А. Ткаченко. – К. : ЦНЛ, 2016. – 322 с.

Додаткові ресурси:

1. Бучинський З.І. Музичні фестивалі західної України: сучасний стан та інноваційні можливості в туризмі <https://ppt-online.org/54389>
2. Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: формування громадянського суспільства : зб. наук. праць / упор., наук. ред., відп. за вип. : С. М. Садовенко. – К. : НАКККіМ, 2019. – 400 с.
https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/Konferencii/2019-Diialnist_prodiusera_v_kulturno-mystetskomu_prostori_21_stolittia.pdf