

Силабус навчальної дисципліни «АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ»

LABORE ET ZELO

Освітня програма: «Музичне мистецтво.

Інструментально-виконавське мистецтво»

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський) рівень

Обсяг: 3 кредити ЄКТС

Курс: 1; Семестр: 1

Дні, Час, Місце: згідно з розкладом

Кафедра: педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Затверджено: протокол №1 від 29.08.2025 р.

Інформація про викладачку

Ім'я	Новгородська Юлія Григорівна
Контакти	E-mail: NovgorodskayaG04@gmail.com
Робоче місце	Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту (ауд.233 навчально корпусу №1)
Години консультацій	Вівторок: 13:30-14:50

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Арт-менеджмент» інтегрована у цикл базових навчальних дисциплін спеціальності В5 «Музичне мистецтво» та передбачає опанування принципів планування, реалізації й аналізу ефективності культурно-мистецьких ініціатив. Курс присвячений вивченню розвитку сфери творчої індустрії в Україні та світі, висвітленню технологій та механізмів успішної діяльності у сфері мистецтв, практиці створення та реалізації соціально-культурних проєктів в умовах ринкових відносин та перспективних напрямків розвитку арт-менеджменту в Україні.

Вивчення дисципліни «Арт-менеджмент» забезпечить формування у здобувачів вищої освіти компетентностей, спрямованих на опанування основ управлінської та організаційної діяльності в сучасних арт-індустріях та мистецьких проєктах, а також оволодіння майбутніми фахівцями навичками самостійної роботи й використання методів, прийомів і технологій менеджменту в професійній діяльності.

Дисципліна вивчається в першому семестрі. *Постреквізити:* ОК 10 «Методологія розробки та керівництва проєктами», ОК 12 «Концертно-виконавська практика», ОК14 «Виробнича (викладацька) практика».

Компетентності та результати навчання

Компетентності

Вивчення дисципліни у комплексі з іншими освітніми компонентами ОП «Музичне мистецтво. Інструментально-виконавське мистецтво» сприяє набуттю здобувачами

Повна інформація про навчальну дисципліну розміщена у відповідній програмі навчальної дисципліни

компетентностей:

ЗК2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК7. Здатність до міжособистісної взаємодії.

ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК9. Здатність працювати автономно.

ФК1. Здатність створювати, реалізовувати та висловлювати свої власні художні концепції.

ФК3. Здатність розробляти і реалізовувати творчі проекти по інтерпретації інструментальної музики.

ФК8. Здатність взаємодіяти з аудиторією для донесення музичного матеріалу, вільно і впевнено репрезентувати свої ідеї (художню інтерпретацію) під час публічного виступу.

ФК11. Здатність творчо і відповідально реалізовувати художні, дослідницькі та педагогічні завдання з урахуванням принципів академічної доброчесності, етичних норм та авторського права.

ФК12. Здатність формувати і реалізовувати гуманістичні цінності у художньо-творчій, освітній та комунікативній діяльності, сприяти розвитку особистості, емпатії та міжкультурного діалогу засобами музичного мистецтва.

Результати навчання

Вивчення навчальної дисципліни у комплексі з іншими освітніми компонентами ОП «Музичне мистецтво. Інструментально-виконавське мистецтво» сприяє досягненню здобувачами таких програмних результатів навчання:

ПРН9. Здійснювати ефективне управління мистецькими проектами, зокрема, їх планування та ресурсне забезпечення.

ПРН10. Приймати ефективні рішення в галузі культури і мистецтва, аналізувати альтернативи та оцінювати ризики.

ПРН12. Володіти методами, засобами, прийомами інформаційно-комунікаційних технологій у творчій, пошуково-дослідницькій та педагогічній діяльності.

ПРН15. Дотримуватися принципів академічної доброчесності, етичних норм та авторського права у художньо-творчій, дослідницькій та педагогічній діяльності.

ПРН16. Утверджувати гуманістичні цінності у творчій, освітній та комунікативній діяльності, сприяти формуванню естетичного смаку, емпатії, поваги до культурного різноманіття та розвитку особистості засобами музичного мистецтва.

Форми, методи та засоби навчання

Курс буде викладений у формі лекцій (16 год.) та практичних занять (14 год.), організації самостійної роботи студентів в бібліотеках та комп'ютерних мережах (60 год.).

Викладач використовуватиме такі методи навчання:

- Методи стимулювання і мотивації навчальної діяльності (створення ситуації пізнавальної новизни, навчальні дискусії, «мозковий штурм», «круглий стіл», ділова гра, сторітелінг, метод проектів, метод моделювання, тренінг, кейс-метод).
- Методи організації навчально-пізнавальної діяльності: лекція-діалог, лекція-візуалізація, розповідь, пояснення, демонстрування, робота з посібником, з інтернет-ресурсами, виконання практичних завдань, дослідницькі завдання).
- Методи контролю: усне опитування, письмова перевірка, підсумкове контрольне тестування.

Навчальна дисципліна «Арт-менеджмент» передбачає використання: підручників, посібників з арт-менеджменту; наукових джерел інформації у галузях дослідження сучасного управління в сфері мистецтва; довідкових джерел: словників, енциклопедій тощо; електронного ілюстративного матеріалу, персональних гаджетів; інтернет-ресурсів.

Організація навчання

Теми лекцій

№	Назва теми	Кількість годин
1	Арт-менеджмент як вид професійної діяльності	2
2	Арт-менеджер як керівник творчого проєкту	2
3	Управління діяльністю видовищно-розважальних закладів	4
4	Шоу-бізнес як складова арт-індустрії	2
5	Промоушн в сфері арт-індустрії	2
6	Поняття та сутність продюсування	2
7	Менеджмент гастрольної діяльності	2
Разом		16

Теми практичних занять

№	Назва теми	Кількість годин
1	Арт-ринок: структура, особливості розвитку	2
2	Стратегія планування діяльності концертно-розважальних, театральних, клубних, виставкових та інших установ в сучасних умовах	4
3	Шоу-бізнес як індустрія розваг в галузі культури і мистецтва	2
4	Промоушн як просування творчого продукту індустрії розваг	2
5	Компоненти організації продюсерської діяльності	2
6	Організаційні умови проведення гастролей	2
Разом		14

Самостійна робота

№	Назва теми	Кількість годин
1	Арт-менеджмент як вид професійної діяльності - Дослідити наукові підходи до арт-менеджменту. Результати занести в таблицю. - Визначити особливості функціонування сучасного арт-ринку	8
2	Арт-менеджер як керівник творчого проєкту - Визначити особистісні та професійні якості арт-менеджера. Результати занести в таблицю - Визначити та охарактеризувати бар'єри у професійній діяльності арт-менеджера; визначити причини їх виникнення та запропонувати шляхи їх подолання; - Підібрати по 3 методики для вивчення готовності педагога до управлінської діяльності - Вивчити стан власної готовності до управлінської діяльності у	8

Повна інформація про навчальну дисципліну розміщена у відповідній програмі навчальної дисципліни

	сфері мистецтва, застосувавши запропоновані методики	
3	Управління діяльністю видовищно-розважальних закладів - Розкрити особливості функціонування видовищно-розважальних закладів - Проаналізувати українські спеціальні події – аукціон, ярмарку, виставку, презентацію. Обговорення можливих майданчиків для експонування навчального проєкту	10
4	Шоу-бізнес як складова арт-індустрії Охарактеризувати механізми та функції шоу-бізнесу	8
5	Промоушн в сфері арт-індустрії - Вибір та обговорення оптимального формату проведення виставки, враховуючи специфіку виставки та творів - Розробити етапи просування творчого продукту	8
6	Поняття та сутність продюсування - Визначте провідні завдання музичного продюсера - Визначте етапи продюсування музичних гуртів	10
7	Менеджмент гастрольної діяльності - Визначити та охарактеризувати умови, що сприяють успішності гастрольної діяльності - Скласти список нормативних документів, що регламентують гастрольну діяльність	8
Разом		60

Оцінка

Підсумкова оцінка курсу буде обчислюватися з використанням таких складових:

Бали	Результат навчання, що оцінюється
49	Виконання практичного завдання
7	Розв'язання кейс-методів
14	ІНДЗ (презентація, надіслана через Інтернет та захищена в аудиторії)
30	Залік
100	Разом

Критерії проміжного та підсумкового оцінювання

Форми роботи	Зміст роботи	Розподіл балів
Виконання практичного завдання	студент бездоганно засвоїв теоретичний матеріал теми заняття; самостійно, грамотно і послідовно з вичерпною повнотою відповів на запитання; демонструє глибокі і всебічні знання, логічно будує відповідь, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем; вміє встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, логічно та обґрунтовано будувати висновки; безпомилково відповідає на питання, використовуючи матеріали, що виносяться на самостійну роботу	6-7
	студент добре засвоїв теоретичний матеріал теми заняття,	4-5

Повна інформація про навчальну дисципліну розміщена у відповідній програмі навчальної дисципліни

	аргументовано викладає його; розкриває основний зміст навчального матеріалу, дає неповні визначення понять, допускає незначні порушення в послідовності викладення матеріалу та неточності при використанні наукових термінів, нечітко формулює висновки, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних похибок у логіці викладу теоретичного змісту	
	студент в основному засвоїв теоретичний матеріал теми заняття, фрагментарно розкриває зміст навчального матеріалу, показує початкову уяву про предмет вивчення, при відтворенні основного навчального матеріалу допускає суттєві помилки, наводить прості приклади, непереконливо відповідає, плутає поняття	2-3
	студент не засвоїв навчальний матеріал теми, проте знає основні визначення, поняття; дає поверхову відповідь на запитання	0-1
	Разом	0-49
<i>Розв'язання кейс-методів</i>	виставляється, якщо студент обґрунтовано, послідовно й логічно аналізує ситуацію з використанням наукової термінології та на основі досвіду, набутого у ході проходження практики, демонструє власне бачення ситуації; виявляє уміння будувати чіткий алгоритм дій, спрямованих на професійне і компетентне вирішення даної проблеми	6-7
	ставиться у випадку, коли студент послідовно й логічно аналізує ситуацію за стандартною схемою, володіє науковою термінологією, при розв'язанні практичного завдання допущені лише незначні помилки, які усуваються самим студентом після зауваження викладача	4-5
	виставляється, коли у ході розв'язання кейс-методу допущені помилки і порушена логіка аналізу та етапи здійснення технології, необхідної для розв'язання конкретної проблеми, що вплинуло на результат і правильність висновків. Але при цьому наявне часткове володіння теоретичним матеріалом з питань, наведених у ситуації	2-3
	вказує на те, що студент не оволодів базовим теоретичним матеріалом та практичними навичками професійної діяльності, пояснює ситуацію на побутовому рівні	0-1
	Разом	0-7
<i>ІНДЗ (презентація, надіслана через Інтернет та захищена в аудиторії)</i>	обґрунтування актуальності обраної теми	0-2
	відповідність темі, логічність і послідовність викладу	0-2
	повнота розкриття теми	0-2
	структура (зміст, вступ, основна частина, висновки), обсяг до 12 ст.	0-2
	відповідність вимогам щодо оформлення, яскравість, зрозумілість	0-2
	захист роботи (чіткість, логіка викладу, представлення; володіння навичками ораторського мистецтва; наявність самостійних висновків	0-4
	Разом	0-14
<i>Залік</i>	письмове або комп'ютерне тестування; за кожну правильну відповідь – 1 б.	0-30
Разом		100

Політика курсу

Безпека – понад усе.

У разі включення сигналу «Повітряна тривога» під час очного навчання ви під керівництвом викладача повинні перейти до споруд цивільного захисту і перебувати в них до скасування сигналу.

У разі включення сигналу «Повітряна тривога» під час дистанційного навчання за вашим місцем перебування, ви маєте перейти до безпечного місця та повідомити про це викладача.

Відвідування та участь. Відвідування лекційних, практичних занять з курсу є обов'язковими (за виключенням студентів індивідуальної форми навчання). Для студентів індивідуальної форми навчання необхідно на початку семестру узгодити з викладачем графік індивідуальної роботи та консультацій. Ефективність відвідування занять студентами позначається в журналі.

Дедлайн. Терміни виконання всіх видів робіт доводяться до студентів на початку семестру. Конспекти, завдання, презентації, дидактичні матеріали перевіряються на поточному занятті. Якщо студент пропустив заняття з поважної причини, то дозволяється здати роботу до останнього заняття за розкладом.

Перескладання письмової підсумкової роботи або усної відповіді студента відбувається відповідно до графіку та умов ліквідації академзаборгованості.

Академічна доброчесність та плагіат. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей); посилення на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використанні методики досліджень і джерела інформації.

Порушенням академічної доброчесності вважається: *академічний плагіат* – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; *самоплагіат* – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів, як нових наукових результатів; *фабрикація* – вигадкування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях; *фальсифікація* – свідомо зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень; *спісування* – використання письмових робіт із зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання; *обман* – надання неправдивих даних; *використання гаджетів і девайсів*, коли це не дозволено.

Дотримання правил академічної доброчесності є обов'язковим для всіх здобувачів освіти.

Мобільні пристрої як на лекційних, так і на практичних заняттях використовуються з навчальною метою. Мобільні пристрої можуть бути застосовані як засоби і джерело

Повна інформація про навчальну дисципліну розміщена у відповідній програмі навчальної дисципліни

навчання, особливо у випадках коли студент створив презентацію або електронні портфоліо конспектів підготовки до практичних занять та конспекту тем для самостійного опрацювання; якщо потрібно виконати тест або завдання.

Поведінка в аудиторії. Поведінка здобувачів освіти визначається правилами техніки безпеки та загальноприйнятими нормами поведінки, які визначаються відповідно «Правилами внутрішнього розпорядку» (<https://salo.li/F55006D>). «Положенням про організацію освітнього процесу» (<https://salo.li/20CdEEF>) та «Етичним кодексом» (<http://surl.li/gdkiiil>) ЗВО.

Вітається активність здобувача із планування освітнього процесу та участь у формальній та **неформальній** освіті.

Рекомендовані джерела інформації

Основні джерела:

1. Арт-менеджмент у соціально-культурній динаміці: навч. посібник / О. Ю. Оленіна; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. 88 с.
2. Безугла З. Бренд митця та арт-ринок. Сучасна система цінностей у мистецтві. *Художня культура. Актуальні проблеми*. 2021. Вип. 17. Ч. 2. С.49-52
3. Бренд-менеджмент: теорія і практика: навч. посібник / І.В.Струтинська. Тернопіль: Прінт-офіс, 2015. 204 с.
4. Гіє де Монту П. Арт-фірма: Естетичне управління та метафізичний маркетинг/ пер. з англ. Заєць В. Київ: ArtHuss, 2020. 448 с.
5. Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі XXI століття: партнерство, моделі, напрями, стратегії. Зб. наукових праць / Упор., наук. ред., відп. за вип. : С. Садовенко. Київ : НАКККіМ, 2023. 469 с.
6. Оленіна О. Ю. Арт-менеджмент у соціально-культурній динаміці : навч. Посібник. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. 88 с.
7. Павліченко Н. В. Художній ринок як культурологічний та економічний феномен. *Магістеріум. Культурологія*, 2017. № (68). С. 72-75.
8. Проскуріна М.О. Організаційно-економічний механізм культурної індустрії України: Монографія. К. : «Національна академія управління», 2018. 222 с.
9. Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях : навчальний посібник / за заг. ред. Балашова А. М., Мошека Г. Є. Київ : Алерта, 2018. 620 с.
10. Тейлор К. Мистецтво під ключ. Менеджмент і маркетинг культури. Частина перша. Київ: Port.agency, 2021. 228 с.
11. Тейлор К. Мистецтво під ключ. Менеджмент і маркетинг культури. Частина друга. Робочий блокнот. Практичний посібник з менеджменту культурних проєктів Київ: ArtHuss, 2021. 60 с.
12. Управління проектами: навчальний посібник / Уклад. : Л.Є. Довгань, Г.А.Мохонько, І. П. Малик. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 420 с.
13. Філіппов О. Поняття, сутність, функції та методи менеджменту творчої діяльності. Одеса 2020. 15 с. URL: <https://surl.li/httgyz>
14. Art Market Report 2024 by Arts Economics / The Art Basel and UBS. Zurich, 2024. 256 р.

Додаткові джерела:

1. Гура В.В. Сутність та зміст поняття арт-менеджмент. Магістр: збірник наукових праць молодих учених [До 100-річчя Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка] / За заг. ред. доц. Сергія Денежнікова. Суми : ФОП Цьома С.П., 2024.

Повна інформація про навчальну дисципліну розміщена у відповідній програмі навчальної дисципліни

C.80-84.

URL:

- https://mo-pvsh.sspu.edu.ua/images/zbirnyk_magister/18.03.2025_magistr%202024.pdf#page=80
2. Кулікова С.В. Арт-менеджмент як складова частина соціокультурної діяльності. *Наукові записки. Серія: Педагогічні науки*. 2022. Випуск 207. С.175-179. URL: <https://pednauk.cusu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/1444/1397>
 3. Сидоренко В. Візуальне мистецтво України кінця XX – початку XXI ст. Сучасне мистецтво : наук. зб. 2021. Вип. 2. С. 52–63.
 4. Сидор-Гібелінда О. Українці на венеційській бієнале: сто років присутності. К. : Наш час, 2018. 306 с.
 5. Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу вищої школи: навч. посібн. К. : Вища школа, 2015. 194 с.
 6. Стадник В. В., Йохна М. А. Менеджмент. К. : Академвидав, 2023. 471 с.
 7. Стрітьєвіч Т. Арт-менеджмент: сутність поняття, види, функції, перспективи розвитку. *Актуальні питання гуманітарних наук*. 2023. Вип. 67, том 2. С. 131-138
 8. Татарнікова А. А. Концептуальні засади професійної підготовки арт-менеджерів: компетентнісний вимір. *Наукові записки ЦДПУ імені Володимира Винниченка. Наукові записки Серія : Педагогічні науки* Випуск 204, 2022. С. 75-79

Інтернет-ресурси:

Аукціонний дім «Arsani». URL: <https://arsani.art/ua.php>
Аукціонний дім «Goldens». URL: <https://gs-art.com/>
Аукціонний дім «Дукат». URL: <https://dukat-art.com/ua/golovna>
Мистецький арсенал. URL: <https://artarsenal.in.ua>
Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: <http://www.nbuv.gov.ua>
Український інститут книги. URL: <https://book-institute.org.ua/uk>
Український інститут. URL: <https://ui.org.ua>
Український культурний фонд. URL: <https://ucf.in.ua>
Український центр культурних досліджень. URL: <http://uccs.org.ua>
Art Basel and UBS Art Market Report. URL: <https://theartmarket.artbasel.com/>