

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет	Аудіовізуального мистецтва та заочного навчання	Рівень вищої освіти	Другий (магістерський)
Кафедра	Аудіовізуального мистецтва	Рік навчання	1
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Вид дисципліни	Нормативна
Спеціальність	021 Аудіовізуального мистецтва та виробництва	Семестри	1

АРТ МЕНЕДЖМЕНТ

1 рік навчання, 1 семестр 2024-2025 н.р.

Викладач Доц., канд. мист., доц. кафедри аудіовізуального мистецтва ХДАДМ –
Анна Вікторівна КУРІННА

Контакти • @AnnaVik_K (Telegram)

- kurinna.hanna@ksada.org, scenarist.club@gmail.com
- т. 050-833-91-53
- Anna Kurinnaya (Fb)

Заняття • **Перший семестр:** 16 лекційних + 29 практичних занять + 1 рубіжний та модульний контроль у 2 частині семестру + 75 год. сам. роботи.

- Перевірка контрольних (модульних) робіт, що виконуються під час аудиторних занять – 2 год/групу
- Перевірка контрольних (модульних) робіт, що виконуються під час аудиторних занять – 2 год/групу
- Проведення заліку – 2 год/групу

- Підсумкова форма контролю – залік.
- Загальна кількість год. 120 (4 кредити ECTS) / Модульний контроль - 8 тиждень навчання.

Адреса • к. 209, поверх 2, корпус 3, вул. Мистецтв 11, м. Харків. Лекційні заняття та практичні заняття проводяться дистанційно. **Е-пошта** avm.ksada@gmail.com

КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ

- **Комунікація** з викладачем відбувається за розкладом занять ХДАДМ.

• Зважаючи на **воєнний час**, комунікація викладача та студентів в осінньому семестрі 2023-2024 рр. відбувається дистанційно – **онлайн, з урахуванням обставин війни.**

У разі форс-мажорної ситуації та раптового нестабільного інтернету, студент повертається до комунікації відразу ж, як тільки інтернет та зв'язок відновлюються, вказавши викладачеві поважну причину раптового переривання зв'язку. (Це потрібно, аби викладач був проінформований щодо реального стану та можливостей навчання студента, а викладання було максимально уважне та персоніфіковане.)

• Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є **груповий чат в месенджер Telegram,**

• **електронні листи** за адресою kurinna.hanna@ksada.org / або scenarist.club@gmail.com

- Спілкування відбуваються у **робочі дні**, встановлені розкладом

ХДАДМ. • Умови листування.

Якщо спілкування відбувається у **груповому чаті «Арт менеджмент» (або відправляючи особисте повідомлення у Telegram)** студенту необхідно вказати своє ім'я та прізвище, позначені в академічному журналі групи.

Якщо листування відбувається на електронну адресу викладача scenarist.club@gmail.com, або kurinna.hanna@ksada.org в *темі* листа обов'язково має бути зазначена скорочена **назва дисципліни («АМ»)**, курс та група студента. В полі тексту листа позначити, **хто саме звертається (анонімні листи або листи з вигаданим ніком розглядатися не будуть).** Файли треба підписувати таким чином: *прізвище_завдання*. Розширення: *текст — doc, docx, ілюстрації — pdf*. Окрім роздруківок (сценарії, творчі практичні завдання) для аудиторних занять, **роботи для рубіжного контролю мають бути надіслані на пошту scenarist.club@gmail.com, або kurinna.hanna@ksada.org.**

- **Консультації** з викладачем поза заняттями відбуваються після занять та виключно у робочі дні. Для цього у повідомленні викладачеві треба коротко вказати питання консультації та узгодити час консультації з викладачем.

Консультація може проходити у будь-якому зручному форматі: шляхом залучення відеозв'язку, телефонного дзвінку, письмового питання-відповіді.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Передумовою вивчення дисципліни є вільне володіння державною мовою, дисциплінованість та готовність навчатися.

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

1. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» перший рівень вищої освіти. – К., МОН, 2019.
2. Основна література з дисципліни.

ПОСИЛАННЯ НА НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ (ЗАНЯТТЯ: лекції, практичні)

Заняття в екстремальних умовах воєнного часу проводяться дистанційно – онлайн. У кожного студента під час воєнного часу можуть бути різні технічні умови здобуття знань. Необхідною умовою для дистанційного навчання є наявність мобільного зв'язку, інтернету та гаджету.

• Формати занять курсу.

1. **Лекційні заняття** відбувається у форматі **відеолекцій** (зادля зручності повторного перегляду теоретичного матеріалу у зручний час / або при покращенні технічних умов інтернету).

• **Лекційні заняття** курсу відкриваються у зазначений час лекції за допомогою ключа-посилання на YouTube канал кафедри <https://youtube.com/playlist?list=PLsdPW9ode-c7jwPzLSazjjD93IyTu7n-d> (Див. Приклад лекції нижче), та задля зручності засвоєння дисципліни – зберігаються там для повторного перегляду студентами у разі потреби (наприклад, перед підготовкою до заліку тощо). Посилання-ключ студенти отримують на початку заняття (або перед ним) **Telegram-чаті «Арт менеджмент»**.

• **Додаткові навчальні матеріали** у вигляді посилань на **відеоматеріали**, що супроводжують лекцію як приклади, прикріплюються до основного листа-тексту з ключами-посиланнями до перегляду занять, який отримують студенти у **Telegram-чаті** групи **«Арт менеджмент»**. А також розміщені в описанні до заняття на YouTube каналі кафедри.

2. **Практичні заняття** проводяться у форматах– zoom-конференцій, онлайн-дошок та форуму.

- **Перевірка результативності** занять відбувається шляхом проведення

презентацій практичних робіт, онлайн-тестувань та опитувань.

3. Самостійна робота студентів передбачає виконання спеціальних завдань задля практичного закріплення матеріалу, а також читання **спеціальної літератури, яка** доповнює матеріали курсу. (Див. – Література до вивчення дисципліни).

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ

Оскільки дисципліна пов'язана з практичним виконанням завдань для плідного навчання необхідні:

- Зошит (48 аркушів) та ручка для конспектування лекцій.
- Комп'ютерна техніка (ноутбук, планшет, навушники тощо) з можливістю виходу до мережі Інтернет.
- Програма, необхідна для виконання завдань: Microsoft Word.
- Аркуші А4 формату білого кольору.
- Канцелярські стікери, олівці, ластик.

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ

• **Метою навчальної дисципліни «Арт менеджмент»** є ознайомлення майбутніх магістрів із теоретичними та практичними основами створення творчих проєктів, здобуття знань у галузі побудови етапів роботи над проєктом – від задуму до втілення.

Арт-менеджер, як спеціаліст, який несе відповідальність за бізнес-управління в сфері мистецтва, має оволодіти низкою ключових елементів, закладених у завданнях

дисципліни. • **Завдання дисципліни «Арт менеджмент»** полягають у вивченні специфіки управління арт-проєктом; оволодінні студентами основами арт-менеджменту; ключовими поняттями та теоретичними положеннями курсу; засвоєння методики роботи арт менеджера; формування творчого хисту роботи над творчим проєктом; набуття навичок роботи у команді з іншими учасниками творчого процесу.

ІНТЕГРОВАНІ ТА ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

• **Інтегральна компетентність дисципліни** – здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми в сфері створення творчого проєкту в сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва, або у процесі навчання, що передбачає застосування методів теорії та історії аудіовізуального мистецтва і виробництва, та характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

• **Дисципліна забезпечує загальні компетентності:**

ЗК1. Здатність вчитися та оволодіти сучасними знаннями

ЗК2. Здатність приймати обґрунтовані рішення

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)

ЗК4. Здатність розробляти та керувати проектами

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

ЗК7. Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети

ЗК8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ (ФАХОВІ) КОМПЕТЕНТНОСТІ

Дисципліна забезпечує спеціалізовані (фахові) компетентності: СК 1-15 (згідно з Наказом Міністерства Культури та інформаційної політики № 432 від 15.06.2021 р.):

СПЕЦІАЛЬНІ (ФАХОВІ) КОМПЕТЕНТНОСТІ:

СК1. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні та вирішенні проблем теорії та практики аудіовізуального мистецтва та виробництва

СК2. Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної творчо-виробничої діяльності

СК3. Здатність застосовувати сучасні методи та засоби аналізу та прогнозування складних проблем професійної діяльності

СК4. Здатність приймати ефективні рішення при невизначених умовах та вимогах, управляти стратегічним розвитком та поточною діяльністю виробничого колективу

СК5. Здатність до експертної та консультативної діяльності в сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва

СК8. Здатність самостійно розробляти та професійно втілювати аудіовізуальні проекти

СК11. Здатність відповідати за налагодження гармонійних відносин у колективі

СК14. Здатність до організації професійної колективної діяльності з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень

• Програмні результати навчання:

ПРН5. Використовувати релевантні дані для прийняття рішень

ПРН9. Вміти керувати професійним колективом

ПРН10. Розробляти та реалізовувати проекти створення та комерціалізації аудіовізуальних творів

ПРН11. Приймати оптимальні рішення у творчо-виробничій діяльності у складних непередбачуваних умовах

ПРН12. Популяризувати аудіовізуальні проекти в сучасних медіа

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

- Спрямованість дисципліни «**Арт менеджмент**» визначається опануванням основ майбутньої спеціальності.
- Дисципліна у 2023-2024 рр. вивчається протягом 1 семестру 1-го курсу магістратури.
- **Перший семестр:** 16 лекційних + 29 практичних занять + 1 рубіжний та модульний контроль у 2 частині семестру + 75 год. сам. роботи.
- Перевірка контрольних (модульних) робіт, що виконуються під час аудиторних занять – 2 год/групу
- Перевірка контрольних (модульних) робіт, що виконуються під час аудиторних занять – 2 год./групу
- Проведення заліку – 2 год.групу
- Підсумкова форма контролю – **залік**.

- **Тематика модулів.**

- **Перший семестр. Арт-менеджмент творчого проєкту.**

- **Змістовий модуль 1. Функції та роль арт-менеджера у створенні творчого проєкту**

Тема 1. Арт-менеджер. Його функції та роль стратега при розробці творчого проєкту. Арт менеджер як організатор.

Тема 2. Етапи розробки проєкту в контексті арт-менеджменту.

Тема 3. Мистецтво як бізнес. Масштабування. «Донори» проєкту та робота з партнерами. *Тема 4.* Просування проєкту.

- **Змістовий модуль 2. Робота арт-менеджера над творчим проєктом**

Тема 5. Соціальні ресурси для втілення проєкту.

Тема 6. Основна документація при арт-менеджменті проєктом.

Тема 7. Приклади успішних арт-проєктів.

Тема 8. Краш-тест проєкту.

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

Теми розкриваються шляхом **лекційних** та **практичних** занять.

- Практичні заняття удосконалюють практичні навички та закріплюють знання,

отримані на лекційних заняттях.

- Самостійна робота здобувача спрямована на закріплення тем дисципліни. Зміст самостійної роботи складає пошук додаткової інформації та її аналіз, підготовка завдань самостійної роботи здобувача за темами дисципліни.

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

- Формою контролю у кожному семестрі є **залік**. Для отримання заліку достатньо пройти **рубіжні етапи контролю** у формі **поточних перевірок** процесу самостійної роботи та наприкінці модулю.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ з дисципліни

Національна	Бали	ECTS	Диференціація А (внутрішня)	Національна	Бали	ECTS
Відмінно	90–100	А	А+ 98–100	Задовільно	64–74	Д
			А 95–97		60–63	Е
			А- 90–94	Незадовільно	35–59	FX
Добре	82–89	В		Незадовільно (повторне проходження)	0–34	F
	75–81	С				

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА

- Під час занять, що проходять у прямому ефірі (наприклад, zoom-конференція) необхідно **вимкнути** звук мобільних **телефонів та інші шуми**, що можуть заважати якості звуку усієї групи. За необхідності термінової телефонної розмови здобувач має вимкнути відео та звук у своєму онлайн-кабінеті.

- У разі форс-мажорних обставин воєнного часу, хвороби тощо **викладач має перенести** заняття на вільний день за попередньою узгодженістю зі студентами.

- У дистанційному режимі освіти студентам **надаються необхідні навчальні матеріали** та методичні рекомендації до виконання завдань самостійної (дистанційної) роботи.

- **Комунікація з викладачем** можлива тільки у робочий час та виключно у робочі дні. (Див. КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ).

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНОСТІ

- Пропускати заняття, що йдуть у режимі реального часу небажано. Якщо студент пропустив певну тему, він повинен самостійно відпрацювати її. Зважаючи на воєнний час у **разі форс-мажорної ситуації** та раптового нестабільного інтернету, студент повертається до комунікації відразу ж, як тільки інтернет та зв'язок відновлюються, вказавши викладачеві поважну причину раптового переривання зв'язку. (Це потрібно, аби викладач був проінформований щодо реального стану та можливостей навчання студента, а викладання було максимально уважне та персоніфіковане.)

- Запізнення на онлайн-заняття у режимі реального часу не вітаються. У разі запізнення на практичне заняття студент додатково виконує усі завдання, що пропустив.

- Якщо завдання не виконується студентом вчасно, бали занижуються.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

- При створенні сценарних робіт та сценарних завдань студенти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Якщо під час рубіжного контролю помічено списування, або використання сценарних матеріалів іншого автора здобувач втрачає право отримати бали за тему. Якщо це відбулось в процесі заліку – здобувач отримує тільки ті бали, що були зараховані за попередні етапи контролю.

- **Корисні посилання:** <https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html>
<https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/>

РОЗКЛАД КУРСУ

Тема	Вид заняття	Зміст	Годин	Рубіжний контроль	Деталі
<ul style="list-style-type: none">• Перший семестр. Арт-менеджмент творчого проєкту.					

1	Лекція + пр. заняття	Арт-менеджер. Його функції та роль стратега при розробці творчого проєкту. Арт-менеджер як організатор.	6	<ul style="list-style-type: none"> Практичне завдання - вправа 	Виконане завдання демонструється на практичному занятті; надсилається на email або у груповий чат
2	Лекція + пр. заняття	Етапи розробки проєкту в контексті арт-менеджменту.	6	<ul style="list-style-type: none"> Виконання завдання самостійної роботи по розробці плану проєкту 	Виконане завдання демонструється на практичному занятті; надсилається на email або у груповий чат
3	Лекція + пр. заняття	Мистецтво як бізнес. Масштабування. «Донори» проєкту та робота з партнерами.	4	<ul style="list-style-type: none"> Виконання завдання самостійної роботи по розробці схеми по роботі з донорами та партнерами 	Виконане завдання демонструється на практичному занятті; надсилається на email або у груповий чат
4	Лекція + пр. заняття	Просування проєкту.	4	<ul style="list-style-type: none"> Виконання завдання самостійної роботи 	Виконане завдання демонструється на практичному занятті; надсилається на email або у груповий чат
5	Лекція + пр. заняття	Соціальні ресурси для втілення проєкту.	4	<ul style="list-style-type: none"> Виконання завдання самостійної роботи 	Виконане завдання демонструється на практичному занятті; надсилається на email або у груповий чат

6	Лекція + пр. заняття	Основна документація при арт-менеджменті проєктом.	8	• Виконання завдання самостійної роботи	Виконане завдання демонструється на практичному занятті; надсилається на email або у груповий чат
7	Лекція + пр. заняття	Приклади успішних арт-проєктів.	6	• Виконання завдання самостійної роботи	Виконане завдання демонструється на практичному занятті; надсилається на email або у груповий чат
8	Лекція + пр. заняття	Краш-тест проєкту.	7	• Виконання завдання самостійної роботи	Виконане завдання демонструється на практичному занятті; надсилається на email або у груповий чат

• Самостійна робота студентів

№	Назва	Кількість годин
• Перший семестр. Арт-менеджмент творчого проєкту.		
1	Арт-менеджер. Його функції та роль стратега при розробці творчого проєкту. Арт-менеджер як організатор.	10
2	Етапи розробки проєкту в контексті арт-менеджменту.	9
3	Мистецтво як бізнес. Масштабування. «Донори» проєкту та робота з партнерами.	8

4	Просування проєкту.	8
5	Соціальні ресурси для втілення проєкту.	8
6	Основна документація при арт-менеджменті проєктом.	12
7	Приклади успішних арт-проєктів.	10
8	Краш-тест проєкту.	10

ФОРМА ЗВІТНОСТІ

Тема	Форма звітності	Бали
• Перший семестр. Арт-менеджмент творчого проєкту.		
<i>Змістовий модуль 1</i>		
1	Практичне завдання 1. Вправа №1. Поточний контроль	0-10
2	Практичне завдання 2. Вправа №2. Поточний контроль	0-10
3	Практичне завдання 3. Вправа №3. Поточний контроль	0-10
4	Практичне завдання 4. Вправа №4. Поточний контроль	0-10
	Разом:	0-40
<i>Змістовий модуль 2</i>		
6	Практичне завдання 6. Вправа №5. Поточний контроль	0-10
7	Практичне завдання 7. Вправа №6. Поточний контроль	0-10
8	Практичне завдання 8. Вправа №7. Поточний контроль	0-10
9	Практичне завдання 9. Вправа №8. Поточний контроль	0-10
	Разом:	0-40
	Контрольні питання до заліку	0-20
	Усього балів:	0-100

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Бали			Критерії оцінювання
	0–25	0–65	
A+	25	65	Здобувач в повному обсязі опанував матеріал теми, надав додаткові матеріали та приклади за темою. Відповів на додаткові питання. Подача акуратна, без помилок
A	22–24	62–64	Здобувач в повному обсязі опанував матеріал теми, надав додаткові матеріали за темою. Подача акуратна, без помилок
A-	21	61	Здобувач в повному обсязі опанував матеріал теми, подача акуратна, без помилок
B	15–20	55–60	Здобувач в повному обсязі опанував матеріал теми, але зробив декілька незначних помилок
C	11–14	43–54	Здобувач в повному обсязі опанував матеріал теми, але зробив значні помилки, є невеликі проблеми з форматуванням
D	6–10	31–42	Здобувач не в повному обсязі опанував матеріал теми, робота виконана на недостатньому рівні із значними недоліками (недостатньо розкрита тема, малий обсяг, відсутність творчого підходу тощо), наявні проблеми з форматуванням
E	1–5	1–30	Здобувач в недостатньому обсязі опанував матеріал теми, виконана робота має багато значних недоліків (недостатньо розкрита тема, малий обсяг, невідповідність завданню, невчасна подача виконаної роботи, неохайність подання тощо).
	0	0	Пропуск рубіжного контролю

- **Література до вивчення дисципліни**

- **Основна:**

1. Абрамов Л.К. Азарова Т.В. *Менеджмент у сфері культури*. Кіровоград: ЦПТІ, 2000. 88 с.
2. Афанасьєв М. В., Шемаєва Л. Г., Верлока В. С. *Основи менеджменту: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни*. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2003. 484 с.
3. Волинець Д. (2023) Книга «CURLY менеджмент: як управляти проєктами, не зраджуючи себе». – Yakaboo Publishing, 200 с.
4. Гіє де Монту П. (2020) *Арт-фірма естетичне управління та метафізичний маркетинг*. – ArtHuss, 201 с.
5. Гіп Гагоорт (2008) *Менеджмент мистецтва. Підприємницький стиль* – Літопис, 208 с.
6. Мак-Кі Р., Джерас Т. (2019). *Сторіноміка: маркетинг у пострекламну епоху Х.*: Vivat, 456 с.
7. Міллер, Д. (2022). *Створи Story Brand. Розкажи історію бренду, і тебе почують* / Пер. з англ. В. Дешка. – Х.: Віват, 240 с.
8. Миславський, В.Н. (2007). *Кінословник. Терміни, визначення, жаргонізми*. Х.: 328 с.
9. Снайдер Б. (2021). *Врятуйте котика та інші секрети сценарної майстерності* : Х.: Vivat, 2021. 240 с.
10. Шершньова З. С. *Стратегічне управління* : підручник. Київ : КНЕУ, 2004. 699 с.

- **Допоміжна:**

- **Інформаційні ресурси**

Програма для створення сценарію <https://www.finaldraft.com/>

Професія сценарист – <https://moyaosvita.com.ua/osvita-2/profesiya-scenarist-xto-takij-scenarist/>

Сценарна майстерня – <http://screenplay.com.ua/blog/?id=582>

Академія Української Преси – URL: <http://www.aup.com.ua/>

Міністерство цифрової трансформації України – URL: <https://thedigital.gov.ua/>

Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення – URL: https://www.nrada.gov.ua/claim_cat/tehnichni-problemy-yakist-sygnalu/ Радіо

Свобода – URL: <https://radiosvoboda.org>

Офіційний сайт ICTV – URL: <https://ictv.ua>

Офіційний сайт Інтер – URL: <https://inter.ua/>

Офіційний сайт ICTV – URL: <https://ictv.ua>

Офіційний сайт Інтер – URL: <https://inter.ua/>

Офіційний сайт UA: Перший – URL: <https://tv.suspilne.media/>

Офіційний сайт UA: Культура – URL: <https://culture.suspilne.media/> Офіційний сайт

Громадське телебачення – URL: <https://hromadske.ua/genre/video> European Audiovisual Observatory – URL: <https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/>

Державне агентство України з питань кіно – URL: <http://dergkino.gov.ua/>

Детектор Медіа – URL: <http://detector.media/>

Інтернет-журнал про авторське кіно «Cineticle» – URL: <http://cineticle.com/>

Офіційний сайт СТБ – URL: <https://www.stb.ua/>
Офіційний сайт Україна – URL: <https://kanalukraina.tv/>
Телекритика – URL: <http://www.telekritika.ua>

ХАРКІВ – 2024