

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет	Аудіовізуального мистецтва та медіатехнологій	Рівень вищої освіти	другий (магістр)
Кафедра	Аудіовізуального мистецтва	Рік навчання	1
Галузь знань	В Культура, мистецтво та гуманітарні науки	Вид дисципліни	Обов'язкова
Спеціальність	В1 Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво	Семестри	1

АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ

Семестр 1 (осінь-зима 2026-2027)

Викладачі Батиук Анна Анатоліївна – к. держ. упр., доцент;**Е-mail** batiuk.anna@ksada.org**Заняття** За розкладом**Консультації** Понеділок 12.00–13.00 (за необхідністю)**Адреса** к. 203, поверх 2, корпус 3, вул. Мистецтв 11**Телефон** 057 706-28-11 (кафедра)**КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ**

Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи і тільки у робочі дні. Умови листування:

- 1) в *темі* листа обов'язково має бути зазначена назва дисципліни;
- 2) в полі тексту листа позначити, хто звертається — анонімні листи розглядатися не будуть;
- 3) файли підписувати таким чином: *прізвище_завдання. Розширення: текст — doc, docx, ілюстрації — jpeg, pdf.*

Обговорення проблем, пов'язаних із дисципліною, у коридорах академії не припустимі. Консультування з викладачем відбувається через коментарі в системі Google classroom або через створену групу телеграм даної дисципліни.

Очно консультації в стінах академії консультації відбуваються за попередньої домовленості у визначені дні та години.

Методичні матеріали для поточних занять викладач надсилає в групу та як матеріали в google classroom даної дисципліни.

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).

По дисципліні створюється окремий google-class, студенти отримують від викладача код для входу або посилання для приєднання – вся інформація по дисципліні, лекції, завдання зберігаються у google-class по окремій дисципліні.

Студенти виконують практичні та самостійні завдання і здають їх на перевірку шляхом завантаження у відповідне завдання в google-class дисципліни, що вивчається.

При приєднання до google-class студент повинен перевірити правильність написання свого ім'я та прізвища в своєму обліковому записі – прізвище та ім'я має бути вказані кирилицею, як у паспорті та списку групи, українською мовою.

Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є груповий чат в месенджер Telegram, електронні листи за адресою batiuk.anna@ksada.org

Спілкування відбуваються у робочі дні, встановлені розкладом ХДАДМ.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна не має обов'язкових передумов для вивчення. Студент отримує повну підтримку при опрацюванні матеріалу вибіркової дисципліни та підготовки її практичної/методичної стратегії. Студент може для ознайомлення запропонувати теми для опрацювання матеріалу, пов'язаного з загальною тематикою курсу.

ПОСИЛАННЯ НА МАТЕРІАЛИ

Додаткові методичні матеріали для поточних занять викладач надсилає старостам і особисто студентам (на запит) листуванням.

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ

Блокнот для конспекту, ручка. Комп'ютерна техніка (ноутбук, планшет тощо) з можливістю виходу до мережі Інтернет. Програми, необхідні для виконання завдань: Microsoft Word

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ

Метою дисципліни «Арт-менеджмент» є формування системи знань і практичних навичок щодо організації, управління та розвитку діяльності у сфері культури й мистецтва, ефективного менеджменту творчих проєктів, мистецьких продуктів і культурних організацій, що сприятиме прийняттю обґрунтованих організаційних, управлінських та творчих рішень майбутніми фахівцями аудіовізуального мистецтва.

Завданням дисципліни є вивчення теоретичних засад арт-менеджменту та особливостей управління у сфері культури й мистецтва; ознайомлення студентів з основними категоріями, принципами та функціями арт-менеджменту; формування практичних навичок планування, організації та реалізації мистецьких і культурних проєктів; опанування основ проєктного, фінансового, кадрового та маркетингового менеджменту у сфері мистецтва; формування навичок роботи з творчими командами, партнерами та аудиторіями; розвиток здатності застосовувати сучасні управлінські інструменти для просування, популяризації та сталого розвитку мистецьких продуктів і проєктів.

Актуальність дисципліни зумовлена необхідністю професійного управління сучасними мистецькими та культурними проєктами, які функціонують у динамічному середовищі та потребують поєднання творчих, організаційних, комунікаційних і підприємницьких компетентностей. Арт-менеджмент передбачає комплексний підхід до створення, реалізації, просування та розвитку мистецького продукту, охоплюючи питання стратегічного планування, фінансування, роботи з аудиторією, комунікацій, партнерства, залучення ресурсів та оцінювання результативності. Відповідно, опанування дисципліни сприяє формуванню у студентів здатності ефективно організовувати власну професійну

діяльність, реалізовувати творчі ініціативи та забезпечувати їхню конкурентоспроможність і суспільну значущість.

Дисципліна забезпечує загальні компетентності:

ЗК 2 Вміння виявляти, ставити та розв'язувати проблеми.

ЗК 5 Здатність розробляти та керувати проектами.

Програмні результати:

ПРН 9. Вміти викладати спеціальні дисципліни у закладах вищої освіти, планувати їх та розробляти відповідне навчально-методичне забезпечення.

ПРН 10. Вміти керувати професійним колективом.

ПРН 11. Розробляти та реалізовувати проекти створення та комерціалізації аудіовізуальних творів

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Основна спрямованість дисципліни передбачає формування у майбутніх фахівців спеціальних знань та практичних навичок щодо побудови системи стратегічних комунікацій, використання сучасного інструментарію для формування та впровадження комунікаційної стратегії.

Дисципліна вивчається протягом одного семестру 1-го курсу (4 кредити ECTS, 120 навчальних години, в тому числі: 16— лекції, 29 — практик, 75 — самостійна робота). Всього курс має 8 тем.

Осінній семестр: 120 годин, з них: 16 — лекційні, 29 — практичні заняття, 75 — самостійні.

Змістовий модуль 1. Арт-менеджер та управління мистецьким проєктом Тема 1

Тема 1. Арт-менеджер: роль, функції та професійні компетентності

Тема 2. Стратегія та проектування творчого проєкту

Тема 3. Управління творчою командою та партнерська взаємодія

Тема 4. Мистецтво як бізнес: ресурси, фінансування та масштабування проєкту

Змістовий модуль 2. Практика арт-менеджменту та реалізація творчого проєкту

Тема 5. Маркетинг і комунікації в арт-менеджменті

Тема 6. Документаційне та правове забезпечення арт-проєкту

Тема 7. Соціальні ресурси та реалізація мистецького проєкту

Тема 8. Краш-тест та оцінювання арт-проєкту

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

Теми розкриваються шляхом лекційних, практичних та самостійних занять. Лабораторні заняття не передбачені. Самостійна робота студентів спрямована на закріплення тем лекційних та практичних занять. Зміст самостійної роботи складає пошук додаткової інформації та її аналіз у відповідності до теми власної творчої розробки. Додаткових завдань для самостійної роботи не передбачено.

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

Формою контролю є залік. Для отримання оцінки заліку достатньо пройти рубіжні етапи контролю у формі поточних перевірок процесів практичної та самостійної роботи.

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА

Пропускати заняття без поважних причин недопустимо (причини пропуску мають бути підтверджені). Запізнення на заняття не вітаються. Якщо студент пропустив певну тему, він повинен самостійно відпрацювати її та під час складання заліку відповісти на ключові питання.

Всі завдання повинні виконуватися студентом особисто, без застосування інструментів ШІ.

Завдання мають бути виконані та надіслані у форматі *.doc, *.docx, *.pdf. Завдання мають містити обов'язкові елементи – титульний аркуш з позначенням назви завдання, власного ПІБ та групи. Формат тексту основної частини роботи має бути 14 кегелем, стиль Times New Roman, по ширині з 1,5 міжрядковим інтервалом, абзацний відступ 1,25 см, всі поля 2 см. Допускається виділення заголовків чи окремих пунктів тексту курсивом та напівжирним шрифтом.

ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ СТУДЕНТА

Студент має право на консультацію від викладачу. Студент має право отримувати навчальний матеріал від викладача, студент має право контролювати та відслідковувати власну успішність на заняттях.

Вітається власна думка з теми заняття, яка базується на аргументованій відповіді та доказах, зібраних під час практичних або самостійних занять.

Студент зобов'язаний відвідувати заняття. За не відвідувані заняття бали не виставляється за рахунок чого зменшується підсумковий бал.

Під час занять студент повинен обов'язково при очному навчанні вимкнути звук мобільних телефонів. За необхідності він має право на дозвіл вийти з аудиторії (окрім заліку або екзамену).

Під час он-лайн занять студент повинен обов'язково мати ввімкнену камеру та при необхідності та дозволом викладачі вмикати свій мікрофон, весь інший час мікрофон має бути вимкнений.

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНOSTІ

Недопустимі пропуски занять без поважних причин (причини пропуску мають бути підтверджені необхідними документами або попередженням викладача). Не вітаються запізнення на заняття. Самостійне відпрацювання обраної теми з дисципліни «Основи інформаційного дизайну» відбувається в разі відсутності студента на заняттях з будь-яких поважних причин.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Студенти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності (у своїх доповідях, у концептуальному рішенні власної пропозиції тощо). Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Якщо під час рубіжного контролю студент відсутній, він втрачає право отримати бали за завдання. Наступним кроком рубіжного контролю є отримання хвостовки із вказаною датою перездачі завдання.

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

Дата	Тема	Вид заняття	Зміст	Годин	Рубіжний контроль	Деталі
Змістовий модуль 1. Арт-менеджер та управління мистецьким проєктом						
За розкладом	1	Лекційні/практичні/самостійні	Тема 1. Арт-менеджер: роль, функції та професійні компетентності	3/8	Консультації з викладачем за темою завдання	
За розкладом	2	Лекційні/практичні/самостійні	Тема 2. Стратегія та проєктування творчого проєкту	3/1/8	Консультації з викладачем за темою завдання	
За розкладом	3	Лекційні/практичні/самостійні	Тема 3. Управління творчою командою та партнерська взаємодія	3/1/8	Консультації з викладачем	
За розкладом	4	Лекційні/практичні/самостійні	Тема 4. Мистецтво як бізнес: ресурси, фінансування та масштабування проєкту	3/1/8	Консультації з викладачем	
Змістовий модуль 2. Практика арт-менеджменту та реалізація творчого проєкту						
За розкладом	4	Лекційні/практичні/самостійні	Тема 5. Маркетинг і комунікації в арт-менеджменті	3/1/8	Консультація за темою завдання	
За розкладом	5	Лекційні/практичні/самостійні	Тема 6. Документаційне та правове забезпечення проєкту	3/1/8	Консультація за темою завдання	
За розкладом	6	Лекційні/практичні/самостійні	Тема 7. Соціальні ресурси та реалізація мистецького проєкту	3/1/8	Консультація за темою завдання	
За розкладом	8	Лекційні/практичні/самостійні	Тема 8. Краш-тест та оцінювання арт-проєкту	3/10	Консультація за темою завдання	

КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ СФОРМОВАНІ В РЕЗУЛЬТАТІ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Інтегральна компетентність:

Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у галузі дизайну або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог [Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Дизайн» для другого (магістерського) рівня вищої освіти] Електронний ресурс. Режим доступу: <http://osvita.ua/master/spec-master/63144/>

Заплановані результати освоєння дисципліни (компетенції)	Програмні результати навчання
--	-------------------------------

ЗК 2 Вміння виявляти, ставити та розв'язувати проблеми. ЗК 5 Здатність розробляти та керувати проектами.	ПРН 9. Вміти викладати спеціальні дисципліни у закладах вищої освіти, планувати їх та розробляти відповідне навчально-методичне забезпечення. ПРН 10. Вміти керувати професійним колективом. ПРН 11. Розробляти та реалізовувати проекти створення та комерціалізації аудіовізуальних творів
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності	
-	

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка — «відмінно» (100 балів)

Студент повинен вільно володіти термінологією. Логічно й грамотно виконувати теоретичні завдання, вміти знаходити головне в навчальному матеріалі, швидко орієнтуватися в аудиторному оточенні. Практичні завдання та модульна контрольна робота повинні

бути охайними, без грубих помилок (можливе допущення однієї неточності в кожному завданні).

Оцінка — «добре» (80 балів)

Студент повинен вільно володіти термінологією, технічно грамотно виконувати практичні завдання. Робота повинна бути виконана охайно, проте можлива наявність 1–2 помилок, які суттєво не впливають на виконання завдання загалом.

Оцінка — «задовільно» (60 балів)

Студент погано володіє термінологією, допускає змішування понять, не завжди розуміє зміст, не зовсім правильно виконує практичні завдання, проте виконане завдання розкриває конкретну тему дисципліни. Допускається наявність кількох суттєвих помилок, неточностей.

Оцінка — «незадовільно» (40 балів)

Студент виконав завдання не в повному обсязі. Допускає грубі помилки в роботі, не володіє спеціальною термінологією. Виконана робота не досягла поставленої мети, оформлена недбало і з помилками.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Національна	Бали	ECTS	Диференціація А (внутрішня)	Національна	Бали	ECTS
відмінно	90–100	A	A+ 98–100	задовільно	64–74	D
			A 95–97		60–63	E
			A- 90–94	незадовільно	35–59	FX
добре	82–89	B		незадовільно (повторне проходження)	0–34	F
	75–81	C				

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

Тема	Форма звітності	Бали
1	Поточний контроль	0–10
2	Поточний контроль	0–10
3	Поточний контроль	0–10
4	Поточний контроль	0–10
5	Поточний контроль	0–10

6	Поточний контроль	0–10
7	Поточний контроль	0-10
8	Поточний контроль	0-10
	Тестування	20
	Всього балів	100

СИСТЕМА БОНУСІВ

Передбачено додаткові бали за виступ на конференції за темою проекту (5–8).

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

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. CURLY менеджмент : як управляти проектами, не зраджуючи себе. Київ : Yakaboo Publishing, 2023. 200 с.
4. Гіс де Монту П. Арт-фірма : естетичне управління та метафізичний маркетинг. Київ : ArtHuss, 2020. 201 с.
5. Гіп Гагоорт. Менеджмент мистецтва : підприємницький стиль. Львів : Літопис, 2008. 208 с.
6. Кислюк Л. Стратегічний маркетинг. Київ : Кондор, 2020. 172 с.
7. Котлер Ф. Основи маркетингу.
8. Мак-Кі Р., Джерас Т. Сторіноміка : маркетинг у пострекламну епоху. Харків : Vivat, 2019. 456 с.
9. Міллер Д. Створи StoryBrand : розкажи історію бренду, і тебе почують / пер. з англ. В. Депешка. Харків : Віват, 2022. 240 с.
10. Миславський В. Н. Кінословник : терміни, визначення, жаргонізми. Харків, 2007. 328 с.
11. Снайдер Б. Врятуйте котика та інші секрети сценарної майстерності. Харків : Vivat, 2021. 240 с.
12. Шершньова З. Є. Стратегічне управління : підручник. Київ : КНЕУ, 2004. 699 с.

Допоміжні ресурси:

1. Сценарна майстерня – <http://screenplay.com.ua/blog/?id=582>
2. Академія Української Преси – URL: <http://www.aup.com.ua/>
3. Зніми кіно – URL : <http://snimikino.com>
4. Зніми фільм! Все про кіновиробництво – URL : <http://snimifilm.com>
5. Міністерство цифрової трансформації України – URL: <https://thedigital.gov.ua/>
6. Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення –
7. URL: https://www.nrada.gov.ua/claim_cat/tehnichni-problemy-yakist-sygnalu/
8. Радіо Свобода – URL: <https://radiosvoboda.org>
9. Офіційний сайт ICTV – URL: <https://ictv.ua>
10. Офіційний сайт Інтер – URL: <https://inter.ua/>
11. Офіційний сайт ICTV – URL: <https://ictv.ua>
12. Офіційний сайт Інтер – URL: <https://inter.ua/>
13. Офіційний сайт UA: Перший – URL: <https://tv.suspilne.media/>
14. Офіційний сайт UA: Культура – URL: <https://culture.suspilne.media/>
15. Офіційний сайт Громадське телебачення – URL: <https://hromadske.ua/genre/video>

16. European Audiovisual Observatory – URL:
<https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/>
17. Державне агентство України з питань кіно – URL: <http://dergkino.gov.ua/>
18. Детектор Медіа – URL: <http://detector.media/>
19. Інтернет-журнал про авторське кіно «Cineticle» – URL: <http://cineticle.com/>
20. Офіційний сайт 1+1 – URL: <https://1plus1.ua/ru/1plus1video>
21. Офіційний сайт СТБ – URL: <https://www.stb.ua/>
22. Офіційний сайт Україна – URL: <https://kanalukraina.tv/>
23. Телекритика – URL: <http://www.telekritika.ua>
24. Бібліотека журналіста – URL: <http://www.evartist.narod.ru/>