

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ І ДИЗАЙНУ
Кафедра сценічного мистецтва і культури

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор навчально-наукового інституту
культури і креативних індустрій

Лідія МАКАРЕНКО
«02» серпня 2024 року

РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни
Рівень вищої освіти
Спеціальність
Освітня програма
Навчально-науковий інститут

Управління творчими проєктами театру та кіно
перший (бакалаврський)
026 Сценічне мистецтво
Акторська майстерність та продюсування
культури і креативних індустрій

Київ 2024 рік

РОЗРОБЛЕНО: Київський національний університет технологій та дизайну

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Матяш Сергій Вікторович, к.ф.н, доцент кафедри сценічного мистецтва і культури.

Схвалено Вченою Радою Навчально-наукового інститут культури і креативних індустрій

Протокол від «02» серпня 2024 року № 1

Директор ННІККІ

Л. П. Макаренко

Обговорено та рекомендовано на засіданні кафедри сценічного мистецтва і культури

Протокол від «02» серпня 2024 року № 1

Завідувач кафедри СМК

В. В. Бурназова

1. Опис дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, спеціалізація, рівень вищої освіти	Характеристика дисципліни	
		денна форма здобуття вищої освіти	заочна форма здобуття вищої освіти
Кількість кредитів – 4	Галузь знань 02 Культура і мистецтво	обов'язкова	
Змістові модулі – 1	Спеціальність 026 сценічне мистецтво	Рік підготовки:	
Індивідуальне науково-дослідне завдання не передбачено	Освітня програма Акторська майстерність та продюсування	1-й	
		Семестр	
Загальна кількість годин – 120	Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)	2-й	
		Лекції	
Тижневих годин для денної форми здобуття вищої освіти аудиторних – 4 самостійної роботи здобувача вищої освіти – 6		24 год.	-
		Практичні, семінарські	
		24 год.	-
		Лабораторні	
		-	-
		Самостійна робота	
		72 год.	-
		Індивідуальне науково-дослідне завдання: - 0 год.	
		Вид підсумкового контролю: екзамен (семестр 2).	

2. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

Робоча програма навчальної дисципліни складається з таких модулів:

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи управління творчими проектами театру та кіно.

Мета дисципліни – набуття здобувачами вищої освіти теоретичних знань та практичних навичок з менеджменту у театральній та кіно-сферах.

Результати навчання дисципліни:

знати: зміст понять «творчий проєкт», «театральний та кіно-менеджмент», «майстерність в сфері івенту»; основний зміст і функції творчого менеджменту; правове регулювання культурного простору та його інституцій; основні форми, методи та тенденції розвитку управління культурою; основні складові технології створення і просування продуктів (послуг) на ринок культурних та креативних індустрій;

вміти: розробляти та представляти результати роботи у професійному середовищі, розуміти етапи досягнення успіху в професійній кар'єрі; застосовувати отримані знання і навички в роботі з творчими колективами та соціально-культурними проєктами;

здатен продемонструвати: здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових складних ідей у творчій діяльності; навички міжособистісної взаємодії; здатність працювати в команді; здатність до спілкування з широкою професійною та науковою спільнотою та громадськістю з питань культурологічного виробництва, до взаємодії із представниками інших креативних професій; здатність враховувати економічні, організаційні та правові аспекти професійної діяльності в соціокультурному просторі;

володіти навичками: пошуку, оброблення, оцінювання та аналізу інформації з різних джерел;

самостійно вирішувати: складні спеціалізовані задачі у сфері соціокультурного івенту.

Мета курсу передбачає досягнення, набуття та оволодіння таких *компетентностей*:

ЗК01 - 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.

ЗК04 - Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК07 - Здатність працювати в команді.

ЗК10 - Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ФК05 - Здатність до публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) діяльності.

ФК07 - Здатність до розуміння та оцінювання актуальних культурно-мистецьких процесів.

ФК08 - Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими технологіями в процесі реалізації художньої ідеї, осмислення та популяризації творчого продукту.

ФК10 - Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових складних ідей у творчо-виробничій сценічній діяльності.

ФК11 - Здатність до спілкування і взаємодії з широкою професійною, науковою спільнотою, юридичними партнерами, громадськістю з питань сценічного мистецтва та виробництва.

ФК12 - Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та практичний досвід фахівцям і нефхівцям.

ФК13 - Здатність розробляти і реалізовувати просвітницькі проєкти з метою популяризації сценічного мистецтва в широких верствах суспільства, в тому числі і з використанням можливостей театральної преси, телебачення, Інтернету.

ФК14 - Здатність аналізувати літературні джерела і твори мистецтва на основі критичного осмислення теорій, принципів, методів і понять сценічного мистецтва.

ФК16 - Здатність враховувати етичні засади професійної діяльності.

ФК17 - Здатність враховувати економічні, організаційні та правові аспекти професійної діяльності.

ФК19 - Здатність до застосування технологічних, організаційних, правових та менеджерських компетентностей продюсера у створенні й просуванні продуктів власної творчості у сфері культурного менеджменту.

Програмні результати навчання:

ПРН01 - Визначати взаємозв'язок цінностей громадянського суспільства із засадами розвитку сфери культури й мистецтва в Україні.

ПРН02 - Мати концептуальні наукові та практичні знання у сфері сценічного мистецтва і продюсування.

ПРН04 - Здійснювати пошук необхідної інформації у професійній літературі, в мережі Інтернет та інших джерелах.

ПРН06 - Аналізувати проблемні ситуації й приймати обґрунтовані рішення для їх розв'язання.

ПРН11 - Розуміти сценічне мистецтво як художній та соціокультурний феномен, знати специфічні відмінності художньої мови театру та перформативних мистецтв.

ПРН15 - Аналізувати та оцінювати досягнення художньої культури, твори літератури та мистецтва з урахуванням історичного контексту. Здійснювати аргументований критичний аналіз творів сценічного мистецтва. Виявляти тенденції розвитку сучасного мистецько-художнього процесу

ПРН17 - Аналізувати та враховувати естетичні запити глядачів.

ПРН19 - Управляти складною професійною діяльністю у сфері сценічного мистецтва з урахуванням правових, економічних та етичних аспектів.

ПРН20 - Організовувати та керувати професійним розвитком осіб та груп, розробляти та реалізовувати творчі проекти.

ПРН21 - Презентувати результати професійної діяльності та проектів у сфері сценічного мистецтва, доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення, аргументацію та власний досвід.

ПРН23 - Вміти працювати автономно та під керівництвом, виконувати завдання в межах визначених термінів і дедлайну.

Необхідні навчальні компоненти (пререквізити, кореквізити і постреквізити):
пререквізити: Українська та зарубіжна культура, Історія театру і кіно, Менеджмент мистецької діяльності, **кореквізити:** Акторська майстерність, **постреквізити:** ІКТ в галузі культури і мистецтва, Продюсування.

Види навчальних занять: лекція, практичне, консультація.

Методи навчання: усний (лекції та виступи на практичних заняттях, усне опитування), письмовий (індивідуальні завдання, ситуаційні завдання), розробка та презентація самостійних творчих проектів. Використання сучасних інформаційних технологій.

Методи контролю: усний, письмовий, практичний, тестовий.

Форми підсумкового контролю: екзамен.

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, а саме: презентації та ситуаційні вправи, практичні завдання, перелік питань для поточного та підсумкового контролю.

Мова навчання: українська

3. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Поняття менеджмент творчих проєктів.

Предмет вивчення. Базові поняття менеджменту в сфері театрального та кіно-простору. Функції і умови здійснення соціокультурної діяльності. Історичні аспекти розвитку театральної практики та кіноіндустрії. Сучасна соціокультурна ситуація в Україні, її складові, поля і сфери діяльності.

Тема 2. Театральні та кіно-індустрії сучасного суспільства.

Соціокультурні інституції як система споживання творчих продуктів і послуг. Зміст, властивості, типи та напрямки їх діяльності. Індустрія дозвілля та її складові. Тенденції розвитку театральних та кінопрокатних закладів. Дозвілля як галузь реалізації соціокультурної діяльності.

Тема 3. Державне та правове регулювання у сфері культури.

Законодавча база галузі культури. Закони України. Міжнародні документи. Інші нормативно-правові акти у сфері культури. Державна культурна політика в сфері театральної та кіно-діяльності.

Тема 4. Система менеджменту культурно-мистецької сфери.

Принципи менеджменту театрального та кіно-простору, суб'єкт та об'єкт регулювання. Види соціокультурного менеджменту і функції менеджера. Функціональні обов'язки арт-менеджера, імпресаріо, антрепренера, модератора. Продюсер як центральна фігура в організації видовищних заходів.

Тема 5. Розробка та виконання арт- проекту.

Спеціальні події театрального та кіно-простору. Їх види та особливості. Цілі та функції в управлінні проектами. Моделі управління театральними та кіно-проектами. Оточення та учасники проекту. Управління проектами в системі менеджменту. Фінансування творчого проекту. Фандрейзінг. Підготовчий етап. Етап реалізації проекту. Заключний етап. Життєвий цикл проекту

Тема 6. Сучасні інформаційні технології в розвитку театрального та кіно-менеджменту.

Блогосфера та інформаційні ресурси в сучасному креативному продюсуванні. Технології мережевої взаємодії з аудиторією. Цифровий соціокультурний контент. Новітні технології в технологічному ланцюгу просування творчого продукту. Особливості продюсування і промоушну культурних проектів. Поняття «імідж», «бренд» і «брендинг». Імідж проекту і його учасників: основні складові. Технологія створення іміджу. Розробка концепції бренду.

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів (розділів) і тем	Кількість годин													
	Денна форма здобуття вищої освіти							Заочна форма здобуття вищої освіти						
	усього	у тому числі:						усього	у тому числі:					
		л	пр	лаб	сем	інд	СРС		л	пр	лаб	сем	інд	СРС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Семестр 2														
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи управління творчими проектами театру та кіно														
Тема 1. Поняття “ менеджмент творчих проектів”.	20	4	4				12	-						
Тема 2. Театральні та кіно-індустрії сучасного суспільства	20	4	4				12	-						
Тема 3. Державне та правове регулювання у сфері культури	20	4	4				12	-						
Тема 4. Система менеджменту культурно-мистецької сфери	20	4	4				12	-						
Тема 5. Розробка та виконання арт- проекту	20	4	4				12	-						
Тема 6. Сучасні інформаційні технології в розвитку театрального та кіно	20	4	4				12	-						
Разом за змістовим модулем 1	120	24	24				72	-						
Всього годин за дисципліною	120	24	24				72	-						

5. ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ

№ з/п	Назва теми заняття	Кількість годин
1	Тема 1. Поняття “ менеджмент творчих проєктів”.	4
2	Тема 2. Театральні та кіно-індустрії сучасного суспільства	4
3	Тема 3. Державне та правове регулювання у сфері культури	4
4	Тема 4. Система менеджменту культурно-мистецької сфери	4
5	Тема 5. Розробка та виконання арт-проєкту	4
6	Тема 6. Сучасні інформаційні технології в розвитку театрального та кіно	4
Всього		24

6. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

№ з/п	Назва теми практичного заняття	Кількість годин
1	Тема 1. Поняття “ менеджмент творчих проєктів”.	4
2	Тема 2. Театральні та кіно-індустрії сучасного суспільства	4
3	Тема 3. Державне та правове регулювання у сфері культури	4
4	Тема 4. Система менеджменту культурно-мистецької сфери	4
5	Тема 5. Розробка та виконання арт-проєкту	4
6	Тема 6. Сучасні інформаційні технології в розвитку театрального та кіно	4
Всього		24

7. САМОСТІЙНА РОБОТА

№ з/п	Види робіт	Кількість годин
1	Підготовка до практичних робіт	30
2	Опрацювання тем, які не викладаються на лекціях	10
3	Підготовка до всіх видів контролю	20
4	Індивідуальні завдання, задачі, переклади, есе, вправи, графічні роботи, презентації, реферати, творчі роботи та ін.	12
Всього		72

8. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ

Індивідуальне науково-дослідне завдання - не передбачено

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти

Поточне оцінювання та самостійна робота*							МК (тестовий)	Екзамен	Сума
T1	T2	T3	T4	T5	ПК	T6 Презентації			
10	10	10	10	10	10	10	10	10	100

Розподіл балів за видами робіт

Види робіт, що оцінюються в балах	T1	T2	T3	T4	T5	T6	Усього
Виступ на практичному занятті виконання захист творчого проєкту	10	10	10	10	10	10	60
Презентації / вправи тощо	-	-	-	-	-	10	10

Поточний контроль (за темами)	2	2	2	2	2	-	10
Модульний контроль (тести)	10						10
Екзамен	10						10
Всього з дисципліни							100

Критерії оцінювання видів робіт

Виступ на практичному занятті виконання захист творчого проекту:

- активність на заняттях (2 бали) – участь у дискусіях, вміння аргументувати свою думку;
- якість виконання завдань (5 балів) – точність, відповідність поставленим вимогам;
- творчий підхід (2 балів) – оригінальність, нестандартне мислення;
- самостійність у виконанні (1 балів) – рівень самостійної роботи без сторонньої допомоги.

Презентація оцінюється за такими критеріями:

- Змістовність та розкриття теми – 3 бали
 - чітке розкриття теми, логічна структура;
 - наявність актуальних фактів та аргументів;
 - глибина дослідження питання.
- Візуальне оформлення – 2 бали
 - естетичний вигляд, відповідність стилю презентації темі;
 - використання зображень, відео або графіків для покращення сприйняття.
- Ораторська майстерність – 2 бали
 - чітка дикція, грамотна мова;
 - впевненість, контакт із аудиторією.
- Креативність – 2 бали
 - оригінальний підхід до подачі матеріалу;
 - використання інтерактивних елементів (опитування, відео, демонстрації).
- Дотримання регламенту – 1 бал
 - вкладення у визначений час (не занадто коротка чи довга презентація).

Критерії оцінювання екзамену

Екзамен проводиться у вигляді тестування та оцінюється від 0 до 10 балів. Загальна кількість тестових питань — 50. Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,1 бали. Максимальна оцінка складане 10 балів.

Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу

Оцінка за національною шкалою для екзамену, КП, КР /заліку	Оцінка за шкалою КНУТД	Оцінка за шкалою ECTS	Пояснення
Відмінно/ зараховано	90-100	A	Відмінно (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)
Добре/ зараховано	82-89	B	Дуже добре (вище середнього рівня з кількома помилками)
	74-81	C	Добре (в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)
Задовільно/ зараховано	64-73	D	Задовільно

			(непогано, але зі значною кількістю недоліків)
	60-63	E	Достатньо (виконання відповідає мінімальним критеріям)
Незадовільно/ не зараховано	35-59	FX	Незадовільно (з можливістю повторного складання)
	0-34	F	Незадовільно (з обов'язковим повторним вивченням дисципліни)

10. ПОЛІТИКА КУРСУ

10.1. Обов'язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою програмою даної навчальної дисципліни; - посилання 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, використані методики досліджень і джерела інформації.

10.2. Для отримання позитивної оцінки з дисципліни отримати мінімальну кількість балів за кожен вид робіт, що оцінюється.

10.3. В разі несвоєчасного виконання робіт студент домовляється з викладачем, щодо термінів перенесення здачі робіт, але не пізніше дати закінчення екзаменаційної сесії.

10.4. Перенесення терміну здачі робіт:

- з поважних причин - можливе без зниження максимального балу за роботи за умови завчасного повідомлення про причину затримки та строки перенесення здачі роботи викладача особисто або через старосту групи;
- без поважних причин - можливе зі зниженням максимального балу за роботи та оцінка за залік з дисципліни не може бути вище «задовільно».

10.5. При виявленні плагіату робота не оцінюється і повертається студенту на доопрацювання. При повторному виявленні плагіату викладач може відмовити студенту в оцінці даної роботи і видати нове завдання.

10.6. При пропущенні заняття з поважних причин студент повинен самостійно опрацювати матеріал та може отримати консультацію викладача.

10.7. Пропущені заняття підлягають відпрацюванню на умовах, обговорених із викладачем.

10.8. Оскарження оцінювання можливе з подальшою перездачею не пізніше останнього дня екзаменаційної сесії.

10.9. Допускається визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті відповідно до Положення про порядок визнання та перезарахування результатів навчання, зданих шляхом формальної, неформальної та/або інформальної освіти та визначення академічної різниці у Київському національному університеті технологій та дизайну.

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Методичні рекомендації до самостійної роботи (Moodle).

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі XXI століття: розмаїття, взаємодія, єдність. Зб. наукових праць / Упор., наук. ред., відп. за вип. : С. Садовенко. Київ : НАКККіМ, 2021. 336 с.
2. Матяш С. Продюсерська діяльність як менеджмент у соціокультурній сфері. К., 2023.

2(38): 22–30. <https://doi.org/10.30857/2415-3206.2023.2.2>.

3. Блага Н. В. Управління проектами : навчальний посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 152 с.
4. Коваль І.М. Організаційно-економічні форми підприємництва в креативних видах діяльності (на прикладі сучасного репертуарного театру): автореф. дис. ... к.е.н. видами економічної діяльності) / 2021. 32 с.

Додаткова

1. Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття. https://nakkkim.edu.ua/images/Instytutu/Akademiia/Vydannia/konferentsii/Diyalnist_produsera_v_kulturno-mystetskomu_seredovyshi.pdf
2. Откидач В. Продюсер як дійова особа шоу-бізнеса. Х., 2011. С. 207-211. <https://www.visnik.org.ua/pdf/v2011-01-50-otkidach.pdf>
3. Менеджер культури : підручник для студ. вузів культури та мистецтв / М. М. Поплавський; Київський держ. ін-т культури. К. : МП «Леся», 1996. 416 с.
4. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Л.Е. Орбан-Лембрик. Київ : Академвидав, 2003. 568 с.
5. Поплавський М.М. Менеджер шоу-бізнесу : підручник для студ. вузів / М.М. Поплавський. К. : Вид-во КНУКіМ, 1999. 560 с.
6. Поплавський М.М. Шоу-бізнес: теорія, історія, практика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. культури і мистецтв / М. М. Поплавський. К. : [б.в.], 2001. 559 с.
7. Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В. Управління проектами: Київ, КНЕУ, 2017. 231с.
8. Гагоорт Г. Менеджмент мистецтва. Підприємницький стиль / Переклав з англійської Богдан Шумилович. Львів: Літопис, 2008. 360 с.
9. Зеленська Л., Романова А. Івент-менеджмент: словник-довідник організатора заходів. Київ, 2015. 84 с.

Інтернет ресурси

1. Сайт Міністерства культури та інформаційної політики України: [електронний ресурс] - Режим доступу: <https://mkip.gov.ua/>
2. Сайт Українського культурного фонду: [електронний ресурс] - Режим доступу: <https://ucf.in.ua/>
3. Сайт Українського центру культурних досліджень: [електронний ресурс] - Режим доступу: <https://uccs.org.ua/>
4. Сайт Державної науково-технічної бібліотеки України [електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://dntb.gov.ua/>
5. Сайт Національної Парламентської бібліотеки: [електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://nlu.org.ua/>
6. Сервер Верховної Ради України // [електронний ресурс]. - Режим доступу: <http://iportal.rada.gov.ua/edu.ua/>

ПОГОДЖЕНО:

Протокол засідання кафедри від «02» серпня 2024 року № 1

Завідувач кафедри СМК

В. В. Бурназова

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО:

Протокол засідання кафедри від «_____» _____20 __р. № _____

Завідувач кафедри _____

Протокол засідання кафедри від «_____» _____20 __р. № _____

Завідувач кафедри _____

Протокол засідання кафедри від «_____» _____20 __р. № _____

Завідувач кафедри _____