

Київський національний університет театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого

Факультет театрального мистецтва
Кафедра організації театральної справи імені І.Д. Безгіна

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор з науково-педагогічної
та навчальної роботи

_____ Інга ЧХАТАРАШВІЛІ-ПЕТРАШ

«___» _____ 2025 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ОСНОВИ ПРОДЮСУВАННЯ ТВОРЧИХ ПРОЕКТІВ

рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 02 «Культура і мистецтво»

спеціальність: _____ 026 «Сценічне мистецтво»

освітня програма _____ Організація театральної справи

Розробники:

Ялоха Тетяна Олександрівна, доцент кафедри організації театральної справи імені І.Д. Безгіна, заслужений працівник культури України;

Поляновська Людмила Олександрівна, старший викладач, кафедра організації театральної справи імені І. Д. Безгіна.

Викладачі:

Ялоха Тетяна Олександрівна, доцент кафедри організації театральної справи імені І.Д. Безгіна, заслужений працівник культури України;

Поляновська Людмила Олександрівна, старший викладач, кафедра організації театральної справи імені І. Д. Безгіна.

Протокол від «23 » вересня 2025 року № 8

Завідувач кафедри _____ Олексій БЕЗГІН
(підпис)

РПНД погоджено з гарантом освітньо-професійної програми

Доцент _____ Тетяна ЯЛОХА
(підпис)

Пролонговано:

на 20__/20__н. р.,

Завідувач кафедри _____ (_____), протокол від _____. _____.20__ № ____
(підпис) (ПІ)

на 20__/20__н. р.,

Завідувач кафедри _____ (_____), протокол від _____. _____.20__ № ____
(підпис) (ПІ)

на 20__/20__н. р.,

Завідувач кафедри _____ (_____), протокол від _____. _____.20__ № ____
(підпис) (ПІ)

на 20__/20__н. р.,

Завідувач кафедри _____ (_____), протокол від _____. _____.20__ № ____
(підпис) (ПІ)

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Форма навчання	
	денна	заочна
Характеристика навчальної дисципліни	вибіркова	
Курс	4	4
Семестр	7, 8	7, 8
Кількість кредитів	9	9
Загальний обсяг годин	360	360
Розподіл годин за видами аудиторних занять та самостійної роботи	Лекційні	
	80	12
	Семінарські	
	38	6
	Практичні	
	Індивідуальні	
	Лабораторні	
	Самостійна робота	
	242	332
	Вид підсумкового контролю	Залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – сформувані у студентів базове розуміння продюсерської діяльності в театральній сфері, структури мистецького проєкту та ролі продюсера. Сформувані у студентів навички фінансового планування, управління ресурсами та ризиками у мистецьких проєктах.

Завдання:

1. Ознайомити студентів з основними поняттями, принципами та функціями продюсерської діяльності у театральній сфері.
2. Розкрити структуру та етапи розроблення і реалізації мистецького (театрального) проєкту.
3. Сформувані розуміння ролей і взаємодії учасників проєктної команди та місця продюсера в цьому процесі.
4. Навчити основам планування бюджету театрального проєкту, розподілу фінансових ресурсів і контролю витрат.
5. Сформувані навички пошуку джерел фінансування, підготовки заявок і презентації проєкту партнерам та донорам.
6. Ознайомити з базовими підходами до управління ресурсами (людськими, матеріальними, часовими) у творчих проєктах.
7. Розвинути вміння ідентифікувати, аналізувати та мінімізувати ризики під час реалізації мистецьких проєктів.
8. Сформувані навички планування комунікацій і промоції театрального проєкту.
9. Розвинути здатність працювати з документацією та звітністю у сфері культурних проєктів.
10. Сприяти формуванню практичних навичок створення та презентації власного театрального проєкту.

Очікувані результати навчання (РН) за дисципліною:

- ПР 01.Визначати взаємозв'язок цінностей громадянського суспільства із засадами розвитку сфери культури й мистецтва в Україні;
- ПР 02.Мати концептуальні наукові та практичні знання у сфері сценічного мистецтва;

- ПР 03.Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно і письмово;
- ПР 04.Здійснювати пошук необхідної інформації у професійній літературі, в мережі Інтернет та інших джерелах;
- ПР 09.Співвідносити мистецькі ідеї та твори із соціальним, культурним та історичним контекстом для глибшого їх розуміння;
- ПР 10.Обирати оптимальні художньо-виражальні та технічні засоби відтворення креативного задуму при реалізації сценічного твору (проєкту);
- ПР 11.Розуміти сценічне мистецтво, як художній та соціокультурний феномен, знати специфічні відмінності художньої мови театру та перформативних мистецтв;
- ПР 14. Самостійно ідентифікувати напрями та концепції сценічного мистецтва у контексті сучасного художнього життя;
- ПР 17.Аналізувати та враховувати естетичні запити глядачів;
- ПР 19. Управляти складною професійною діяльністю у сфері сценічного мистецтва з урахуванням правових, економічних та етичних аспектів;
- ПР 20. Організувати та керувати професійним розвитком осіб та груп, розробляти та реалізовувати творчі проєкти.

Інструменти, обладнання та програмне забезпечення: комп'ютер.

3. Структура навчальної дисципліни

Назви тем	Розподіл годин між видами робіт														
	денна форма							заочна форма							
	усього	у тому числі						усього	у тому числі						
		лекції	семінари	практичні	лабораторні	індивідуальні	сам. робота		лекції	семінари	практичні	лабораторні	індивідуальні	сам. робота	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4 курс / 7 семестр:															
Тема 1. Сутність продюсерської діяльності	26	6		2			18		0,5		0,5			26	
Тема 2. Види мистецьких проєктів	24	6					18		0,5					25	
Тема 3. Життєвий цикл проєкту	24	6					18		0,5					26	
Тема 4. Команда проєкту	28	6		4			18		0,5		0,5			26	
Тема 5. Юридичні основи створення сценічного проєкту	24	6					18		1					25	
Тема 6. Управління творчим проєктом	24	6					18		1					26	
Тема 7. Бюджетування проєкту	30	6		6			18		1		1			26	
Тема 8. Залучення грантів та фандрейзинг сценічного проєкту	30	6		6			18		1		0,5			26	
Тема 9. Ризики проєкту	30	6		6			18		1		0,5			26	
Тема 10. Тайм-менеджмент проєкту	30	6		6			18		1		1			26	
Разом	270	60		30			180	270	8		4			258	
4 курс / 8 семестр:															
Тема 11. Маркетинг і брендинг творчого продукту	28	6		2			20	29	1					28	
Тема 12. Комунікаційна кампанія	28	6		2			20	30	1		1			28	
Тема 13. Запуск проєкту та оцінка результатів	34	8		4			22	31	2		1			28	
Разом	90	20		8			62	90	4		2			84	
УСЬОГО	360	80		38			242	360	12		6			342	

4. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Сутність продюсерської діяльності.

Лекція. У сучасних умовах розвитку креативних індустрій театральне мистецтво функціонує не лише як форма культурного вираження, а й як складна організаційно-економічна система. В центрі цієї системи знаходиться продюсер - фахівець, який забезпечує перетворення творчої ідеї на завершений мистецький продукт.

Актуальність теми зумовлена: зростанням ролі незалежних театральних проєктів; необхідністю ефективного управління ресурсами; інтеграцією мистецтва у ринкові відносини.

Продюсерська діяльність - це комплекс організаційних, фінансових, управлінських і творчих дій, спрямованих на створення, реалізацію та просування мистецького проєкту. Основні характеристики: процесуальність (має етапи), комплексність (охоплює різні сфери) , орієнтація на результат (створення продукту), поєднання творчості та менеджменту.

Історичні передумови розвитку продюсування. Виникнення антрепризи у театральній практиці ХІХ ст.; розвиток комерційного театру; формування інституту продюсера у ХХ ст.; сучасний етап — продюсер як ключова фігура креативних індустрій.

В українському контексті особливо актуальним є розвиток незалежних театрів.

Продюсер як суб'єкт діяльності. Продюсер - це організатор, ініціатор і координатор мистецького проєкту, який несе відповідальність за його реалізацію. Основні ролі продюсера: ініціатор ідеї організатор процесу, менеджер ресурсів , комунікатор, стратег .

Функції продюсера. Організаційна функція: формування команди , планування процесу, координація діяльності. Фінансова функція: пошук фінансування, формування бюджету, контроль витрат. Комунікаційна функція: взаємодія з партнерами, робота з аудиторією, PR та презентація проєкту. Контрольна функція: моніторинг виконання завдань, оцінка результатів .

Види продюсерів. Генеральний продюсер - стратегічне управління. Виконавчий продюсер - реалізація проєкту. Лінійний продюсер - організація процесів. Креативний продюсер - робота з творчою концепцією.

Особливості продюсування в театрі. Залежність від творчого процесу; унікальність проєкту; висока роль людського фактору; обмежені фінансові ресурси; значення глядача як співучасника процесу.

Продюсер і режисер: взаємодія. Режисер відповідає за художню частину; продюсер - за організаційно-фінансову; ефективний проєкт можливий лише за умови співпраці.

Сучасні тенденції продюсування: розвиток незалежних театрів; проєктна форма роботи; цифровізація (онлайн-проєкти); міжнародна співпраця; мультидисциплінарність.

Основні поняття/ключові слова: продюсер , продюсерська діяльність, взаємодія : режисер - продюсер , функції , модель продюсування.

Практичне. Аналіз продюсерської діяльності в театральному проєкті.

Мета заняття: закріпити теоретичні знання про сутність продюсерської діяльності; навчити студентів аналізувати реальні театральні проєкти; сформувати розуміння функцій продюсера на практиці; розвинути аналітичне та критичне мислення.

Формат заняття: форма роботи: групова + презентаційна. Методи: кейс-метод, дискусія, презентація.

Етап 1. Вступ. Питання до студентів: Хто такий продюсер? Які його функції?

Етап 2. Робота з кейсами. Студенти об'єднуються у групи. Кожна група отримує окремий кейс:

КЕЙС 1: Дах Театр. Завдання: визначити роль продюсера ; проаналізувати поєднання творчої та організаційної функцій.

КЕЙС 2: Театр переселенця

Завдання: визначити соціальну функцію продюсера; оцінити джерела фінансування.

Кожна група повинна відповісти на питання :

Хто виконує функцію продюсера?

Які функції продюсера реалізуються?

Яка модель проєкту (комерційна / соціальна)?

Які ресурси використовуються?

Які сильні та слабкі сторони проєкту?

Етап 3 . Загальна дискусія . Обговорення: Яка модель продюсування найефективніша? Чи може продюсер бути творчою особистістю? Які навички найважливіші для продюсера?

Тема 2. Види мистецьких проєктів.

Лекція. Поняття мистецького проєкту. Визначення мистецького проєкту. Ознаки: обмеженість у часі, наявність мети , унікальність результату ,ресурсна обмеженість . Акцент: Мистецький проєкт - це не просто вистава, а процес створення продукту.Класифікація мистецьких проєктів. За видами мистецтва: театральні,музичні, мультидисциплінарні. За формою реалізації: стаціонарні (репертуарні театри) , гастрольні , фестивальні , онлайн-проєкти .

За джерелами фінансування: комерційні , некомерційні ,змішані. За масштабом: регіональні, національні , міжнародні .

За метою: розважальні , соціальні , освітні, експериментальні.

Особливості театрального проєкту. Ключові характеристики: нематеріальність продукту, унікальність кожної вистави, залежність від глядача, короткий життєвий цикл. Вплив типу проєкту на продюсування . Різні типи проєктів → різні підходи продюсування, бюджетування, команда, маркетинг. Приклади: фестиваль → велика команда, партнери; незалежна вистава → мінімальні ресурси .

Основні поняття/ключові слова: мистецький проєкт, класифікація, критерії, унікальність, цільова аудиторія.

Тема 3. Життєвий цикл проєкту.

Лекція. Сучасний театральний проєкт - це складна система, яка має свою логіку розвитку. На відміну від разової творчої події, проєкт передбачає чітку послідовність етапів, кожен з яких впливає на кінцевий результат. Поняття життєвого циклу проєкту. Життєвий цикл проєкту - це сукупність послідовних фаз існування проєкту від виникнення ідеї до його завершення та оцінки результатів. Ключові характеристики: обмеженість у часі, структурованість, наявність мети, унікальність результату. Основні етапи життєвого циклу. Ініціація (ідея та концепція). Це стартова точка проєкту. Основні дії: формування ідеї, визначення теми, аналіз актуальності, визначення цільової аудиторії. Питання, які ставить продюсер. Для кого цей проєкт? Чим він відрізняється? Яка його цінність? Планування. Складові: бюджет, команда, календарний план, ресурси, ризики. Реалізація. Репетиційний процес, створення сценографії, технічна підготовка, прем'єра. Роль продюсера: координація, контроль бюджету, вирішення проблем. Завершення і оцінка. Фінансовий звіт, аналіз результатів, оцінка ефективності, планування подальшого життя проєкту. Показники ефективності : кількість глядачів, дохід, медійність, соціальний вплив . Важливо: у мистецтві КРІ не завжди = прибуток. Особливості життєвого циклу у театрі: можливість тривалого показу, залежність від глядача, творчі ризики .

Основні поняття/ключові слова: життєвий цикл, ініціація, планування, реалізація, ефективність.

Тема 4. Команда проєкту.

Лекція. У театрі головний ресурс - це люди. Навіть найкраща ідея не буде реалізована без ефективною командою. Команда - це група людей, об'єднаних спільною

метою. Структура театральної команди. Основні ролі: продюсер, режиссер, актори, художники, технічна команда. Кейс: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. Структура управління. Ролі і функції: лідер, координатор, виконавець. Комунікація: вертикальна, горизонтальна. Конфлікти. Причини: творчі розбіжності, стрес, дедлайни. Методи: переговори, компроміс. Лідерство продюсера. Продюсер: мотивує, організовує, приймає рішення.

Основні поняття/ключові слова: команда, мета, ролі, комунікація, конфлікт, лідер.

Практичне. Формування команди проекту.

Мета: навчити працювати в команді, сформуванню навички лідерства.

Етап 1. Вступ.

Етап 2. Формування команд. Студенти: обирають проєкт, розподіляють ролі.

Етап 3. Рольова гра. Ситуація: конфлікт між режисером і продюсером, Завдання: знайти рішення конфлікту.

Етап 4. Обговорення.

Тема 5. Юридичні основи створення сценічного проєкту.

Лекція. Юридичні аспекти іноді недооцінюються у творчій сфері, проте саме вони визначають: легітимність проєкту, захист прав учасників, фінансову безпеку. Нормативно-правова база. Продюсер має орієнтуватися у ключових законодавчих актах: Закон України «Про культуру»; Закон України «Про театри і театральну справу»; Закон України «Про авторське право і суміжні права». Договори у театральній діяльності. Основні види: авторський договір, трудовий договір, цивільно-правова угода, договір з підрядниками. Обов'язкові елементи: предмет договору, терміни, оплата, відповідальність. Типова помилка: відсутність письмових домовленостей. Організаційно-правові форми діяльності: державний театр, приватний театр, ФОП / продюсерська компанія. Вибір правової форми впливає на фінанси та відповідальність. Юридичні ризики: порушення авторських прав, невиконання контрактів, фінансові суперечки. Методи мінімізації: юридичний супровід, чіткі, зрозумілі договори, документування процесів.

Ключові слова: авторське право, законодавчі акти, договір, правова форма діяльності.

Основні поняття/ключові слова: Юридичне забезпечення театрального проєкту.

Тема 6. Управління творчим проєктом.

Лекція. Сутність та специфіка управління творчими проєктами, які поєднують організаційні, фінансові та художні складові. Основні етапи управління проєктом: ініціація, планування, реалізація та завершення, а також особливості формування творчої команди і розподілу функцій між її учасниками. Планування ресурсів (часових, фінансових, кадрових), координації процесів та контролю виконання завдань. Роль керівника (продюсера/режисера) у прийнятті управлінських рішень, комунікації в команді та забезпеченні досягнення художнього результату. Типові проблеми управління творчими проєктами та шляхи їх вирішення.

Основні поняття/ключові слова: управління творчим проєктом, етапи проєкту, ініціація, планування, реалізація, завершення, творча команда, розподіл функцій, ресурси проєкту, бюджет, координація, контроль, комунікація, продюсер, управлінські рішення, ефективність, результат проєкту.

Тема 7. Бюджетування проєкту.

Лекція. У процесі створення сценічного проєкту бюджет виступає не лише як фінансовий документ, а як ключовий інструмент управління. Саме через бюджет продюсер трансформує творчу ідею у реалістичний план дій. У театральній практиці часто існує напруга між творчістю і фінансами: режисер прагне максимальної художньої виразності, тоді як продюсер змушений працювати в умовах обмежених ресурсів. Вміння знайти баланс між цими складовими і є сутністю професійного продюсування. Поняття бюджету

проєкту. Бюджет проєкту - це систематизований фінансовий план, який відображає всі передбачувані доходи та витрати, необхідні для реалізації мистецького проєкту. Бюджет виконує кілька важливих функцій: планувальну - дозволяє оцінити ресурси; контрольну - дає змогу відстежувати витрати; аналітичну - допомагає оцінити ефективність проєкту. У театральній сфері бюджет має специфіку: він часто формується в умовах невизначеності (наприклад, складно передбачити точну кількість глядачів). Структура бюджету. Витратна частина. Витрати у театральному проєкті можна поділити на кілька категорій: 1. Гонорари: режисер, актори, художник-постановник, композитор, технічна команда. Це найбільша частина бюджету, оскільки театр є людиноцентричним мистецтвом. 2. Виробничі витрати: декорації, костюми, реквізит. 3. Технічні витрати: світло, звук, оренда обладнання. 4. Адміністративні витрати: оренда приміщення, транспорт, харчування. 5. Маркетинг і PR : реклама, SMM, поліграфія. Доходи можуть формуватися з різних джерел: продаж квитків, гранти (наприклад, Український культурний фонд), спонсорство, партнерські внески. Важливо: у більшості культурних проєктів використовується змішана модель фінансування. Принципи бюджетування: реалістичність - бюджет має відповідати реальним цінам; деталізація - кожна стаття має бути обґрунтована; гнучкість - можливість коригування; прозорість - зрозумілість для партнерів. Баланс бюджету. Управління бюджетом у процесі реалізації проєкту. Бюджет не є статичним документом. Продюсер: контролює витрати, коригує план, реагує на ризики. Типові помилки при розробці бюджету: недооцінка витрат, відсутність резервного фонду, завищені очікування доходів, ігнорування маркетингу.

Основні поняття/ключові слова: бюджет, витрати, доходи, джерела, невизначеність.

Практичне. Розробка бюджету та фінансової моделі проєкту.

Мета - навчити складати бюджет, розвинути фінансове мислення.

Етап 1. Вступ. Обговорення: звідки театр бере гроші?

Етап 2. Робота в групах. Студенти створюють бюджет. Завдання: придумати проєкт, прописати витрати, визначити доходи.

Етап 3. Презентація.

Етап 4. Аналіз.

Тема 8. Залучення грантів та фандрейзинг сценічного проєкту.

Лекція. У сучасному культурному середовищі більшість мистецьких проєктів не можуть існувати виключно за рахунок продажу квитків. Тому продюсер має володіти навичками залучення зовнішніх ресурсів. Джерела фінансування. Гранти: державні, міжнародні. Основні інституції: Український культурний фонд, Creative Europe. Спонсорство: компанії підтримують проєкт в обмін на рекламу. Донорство: фінансування з боку благодійних організацій. Краудфандинг: метод добровільного колективного фінансування, зазвичай через Інтернет. Поняття фандрейзингу. Фандрейзинг - це системна діяльність із залучення фінансових, матеріальних та людських ресурсів для реалізації проєкту. Це не разова дія, а стратегічний процес. Етапи фандрейзингу: аналіз можливостей, підготовка заявки, подання, реалізація, звітність. Особливо важливий останній етап - саме він формує репутацію. Основні інструменти: гранти, спонсорство, меценатство, краудфандинг, благодійні внески, партнерські програми, благодійні аукціони, PR-кампанії. Грантова заявка як ключовий інструмент. Грант - це не просто гроші, а довіра до проєкту. Грант - це безповоротна цільова фінансова допомога, яка надається на реалізацію проєкту. Основні грантодавці: державні фонди, міжнародні організації, культурні інституції, благодійні фонди, приватні донори, корпоративні фонди. Приклади: Український культурний фонд, House of Europe, Creative Europe, British Council, Goethe-Institut. Структура грантової заявки: назва проєкту, актуальність, мета, завдання, цільова аудиторія, календарний план, команда, бюджет, очікувані результати, сталість проєкту, оцінка ефективності. Комунікація з донорами. Ефективна

взаємодія базується на: довірі, прозорості. Помилки: нечітка ідея, слабкий опис проєкту, нереалістичний бюджет, відсутність цільової аудиторії. Особливості українського контексту: важлива роль грантів, нестабільність фінансування, розвиток незалежного театру.

Основні поняття/ключові слова: грант, грантова заявка, фандрейзинг, донори, грантодавці.

Практичне. Залучення грантів та фандрейзинг сценічного проєкту.

Мета: сформувати у студентів практичальні навички пошуку грантових можливостей, підготовки грантової заявки, формування фандрейзингової стратегії для сценічного проєкту. Розвинути аналітичне мислення, навички стратегічного планування, фінансового обґрунтування та комунікації з донорами. Виховати відповідальність, професійну етику, ініціативність та креативність у сфері культурного менеджменту.

Етап 1. Опитування: Що таке сценічний проєкт? Які джерела фінансування культурних проєктів ви знаєте? Хто такі донори? Чим відрізняється спонсорство від гранту? Що таке фандрейзинг?

Етап 2. Завдання 1. Аналіз сценічного проєкту. Ситуація: Студентська команда планує реалізувати театральний фестиваль сучасної молодіжної драми.

Необхідно визначити: мету проєкту, цільову аудиторію, соціальну значущість, потенційних партнерів, можливі джерела фінансування.

Завдання 2. Пошук грантодавця. Необхідно вказати: назву програми організаційно-донор, суму гранту, дедлайн, основні вимоги, чому саме цей грант підходить.

Завдання 3. Формування бюджету. Приклад статей витрат: оренда сцени, технічне забезпечення, звук та світло, декорації, костюми, поліграфія, реклама, гонорари, транспорт, адміністративні витрати. Завдання: скласти попередній бюджет проєкту.

Етап 3. Pitch-презентація для спонсора. Студенти готують короткий усний виступ:

“Чому саме ваш сценічний проєкт вартий фінансування?” Критерії: переконливість, логічність, чіткість, реалістичність, соціальна значущість, креативність.

Тема 9. Ризики проєкту.

Лекція. Будь-який сценічний проєкт існує в умовах невизначеності. Навіть найкраще спланований театральний проєкт може зіткнутися з непередбачуваними обставинами. Поняття ризику. Ризик проєкту - це ймовірність настання подій, які можуть негативно вплинути на реалізацію проєкту. Характеристики ризику: невизначеність, ймовірність, наслідки. У мистецьких проєктах ризик часто пов'язаний не лише з фінансами, а й з творчими факторами. Класифікація ризиків. Фінансові ризики: недофінансування, перевищення бюджету, низькі продажі квитків. Організаційні ризики: зриви дедлайнів, неузгодженість роботи команди, відсутність ресурсів. Творчі ризики: невдала режисерська концепція, слабка акторська гра, негативна реакція глядача. Зовнішні ризики: економічна ситуація, політичні фактори, форс-мажори. Процес управління ризиками. Етапи: Ідентифікація ризиків; оцінка (ймовірність + вплив); планування та реагування; контроль. Методи мінімізації ризиків: резервний бюджет, альтернативні рішення, чітке планування, страхування. Роль продюсера у роботі з ризиками. Продюсер: передбачає, приймає рішення, несе відповідальність. Типові помилки: ігнорування ризиків, відсутність плану “В”, переоцінка можливостей.

Основні поняття/ключові слова: ризик проєкту, управління ризиками, етапи, мінімізація, класифікація ризиків.

Практичне. Оцінка ризиків проєкту.

Мета завдання: сформувати вміння ідентифікувати, аналізувати та мінімізувати ризики сценічного (театрального) проєкту.

Етап 1. Обрати умовний або реальний сценічний проєкт (вистава, перформанс, фестиваль тощо).

Етап 2. Здійснити ідентифікацію ризиків проєкту, розподіливши їх за такими групами: фінансові; організаційні; творчі; зовнішні.

Етап 3. Для кожного визначеного ризику: оцінити ймовірність виникнення (низька / середня / висока); визначити ступінь впливу на проєкт (незначний / середній / критичний).

Етап 4. Розробити план реагування на кожен ризик, передбачивши: заходи попередження; альтернативні рішення (план «В»); можливі способи мінімізації наслідків.

Етап 5 Сформувати таблицю управління ризиками.

Етап 6. Підготувати короткий висновок (до 1 сторінки), у якому: визначити найбільш критичні ризики; обґрунтувати роль продюсера у їх попередженні та подоланні.

Тема 10. Тайм-менеджмент проєкту.

Лекція. Поняття тайм-менеджменту. Тайм-менеджмент - це система планування та контролю часу для досягнення цілей. Планування часу у проєкті :календарний план, дедлайни, етапи.Типові етапи театрального проєкту: підготовка, репетиції, прем'єра, покази. Інструменти тайм-менеджменту : календар, таймлайн, чек-листи. Пріоритети. Продюсер має визначати: що важливо, що терміново. Проблеми управління часом: затримки, перевантаження, неефективна комунікація. Роль продюсера: контроль часу, координація, прийняття рішень.

Основні поняття/ключові слова: тайм-менеджмент, час, календарний план, затримки, контроль часу.

Практичне. Управління ризиками та розробка таймлайну сценічного проєкту.

Мета: навчити ідентифікувати ризики, сформувати навички управління, навчити планувати час, сформувати навички організації .

Етап 1. Обговорення: що найчастіше затримує проєкти? Які ризики ви вже бачили у театральних проєктах?

Етап 2. Робота в групах. Завдання: придумати проєкт; визначити 5–7 ризиків ; класифікувати їх; створити таймлайн. Для кожного ризику: запропонувати рішення, визначити план дій .

Обов'язкові елементи: етапи , дедлайни, відповідальні.

Етап 3. Презентація.

Тема 11. Маркетинг і брендинг творчого продукту

Лекція. Маркетинг і брендинг творчого продукту. Маркетинг творчого продукту, особливості маркетингу у сфері культури, цільова аудиторія, позиціонування творчого продукту, унікальна торговельна пропозиція (USP), просування творчого продукту, канали комунікації, соціальні мережі, PR та реклама. Брендинг творчого продукту, елементи бренду, візуальна айдентика, імідж, стиль комунікації, впізнаваність, формування бренду митця або творчого проєкту, бренд-стратегія.

Основні поняття / ключові слова: маркетинг творчого продукту, брендинг, позиціонування, цільова аудиторія, унікальна пропозиція (USP), айдентика, PR, SMM, комунікація, імідж, просування.

Практичне. Проведення маркетингової кампанії

Мета: сформувати практичні навички аналізу, позиціонування та розробки базових елементів маркетингу і брендингу творчого продукту.

Етап 1. Обрати умовний або реальний творчий продукт (вистава, фестиваль, перформанс, кіно/анімаційний проєкт тощо).

Етап 2. Визначити: цільову аудиторію продукту; основні характеристики продукту.

Етап 3. Сформулювати: унікальну торговельну пропозицію (USP); позиціонування творчого продукту.

Етап 4. Розробити базові елементи бренду: назва; короткий опис бренду; стиль комунікації; ключові цінності.

Етап 6. Запропонувати 3–5 каналів просування творчого продукту (SMM, PR, події, реклама тощо).

Етап 7. Описати коротку маркетингову стратегію просування (5–7 речень).

Тема 12. Комунікаційна кампанія.

Лекція. Поняття комунікаційної кампанії, її мета та завдання у просуванні творчого продукту. Цільова аудиторія та формування ключових повідомлень. Етапи реалізації комунікаційної кампанії: аналіз ситуації, визначення цілей, розробка стратегії, вибір каналів комунікації, створення контенту, оцінка ефективності. Інструменти комунікації: PR, SMM, реклама, медіа-взаємодія, подієві активності. Роль комунікаційної кампанії у формуванні іміджу та просуванні творчого проєкту.

Основні поняття / ключові слова: комунікаційна кампанія, цілі комунікації, цільова аудиторія, ключове повідомлення, стратегія комунікації, етапи кампанії, контент, канали комунікації, PR, SMM, реклама, медіа-взаємодія, подієвий маркетинг, ефективність кампанії, імідж творчого продукту.

Практичне. Розробка базової концепції комунікаційної кампанії.

Мета: сформувати вміння розробляти базову концепцію комунікаційної кампанії для творчого продукту, визначати цільову аудиторію, ключові повідомлення та добирати ефективні канали комунікації для його просування.

Етап 1. Вибір творчого продукту та визначення цільової аудиторії. Студент обирає творчий продукт (вистава, фестиваль, перформанс тощо) та здійснює коротку характеристику проєкту. Визначає цільову аудиторію з урахуванням вікових, соціальних, професійних та інтересових ознак.

Етап 2. Формування ключового повідомлення та мети комунікації. Визначається основна мета комунікаційної кампанії (інформування, залучення, формування іміджу, продаж квитків тощо) та формулюється ключове повідомлення, яке має бути донесене до цільової аудиторії.

Тема 13. Запуск проєкту та оцінка результатів.

Лекція. Запуск творчого проєкту як завершальний етап підготовчої роботи та перехід до його практичної реалізації. Основні умови успішного запуску: готовність команди, ресурсне забезпечення, фіналізація плану та комунікаційної стратегії. Організація старту проєкту, координація процесів, управління дедлайнами та оперативне реагування на зміни. Оцінка результатів проєкту: визначення критеріїв ефективності, аналіз досягнення цілей, фінансових та творчих показників, зворотний зв'язок від аудиторії. Роль підсумкового аналізу для вдосконалення майбутніх проєктів.

Основні поняття / ключові слова: запуск проєкту, реалізація, координація, ресурси, команда, дедлайни, ефективність, оцінка результатів, критерії оцінки, зворотний зв'язок, аналіз, підсумки проєкту.

Практичне. Підготовка плану запуску творчого проєкту та оцінки його результатів.

Етап 1. Підготовка до запуску. Визначення готовності проєкту, ресурсів, команди та фінального плану реалізації.

Етап 2. Організація запуску. Опис дій з координації старту проєкту, розподілу обов'язків і запуску комунікаційних активностей.

Етап 3. Визначення критеріїв оцінки. Формування показників ефективності (творчих, організаційних, фінансових, аудиторних).

Етап 4. Аналіз результатів. Оцінка досягнення цілей, сильних і слабких сторін проєкту.

Етап 5. Висновки. Узагальнення результатів та рекомендації для подальших проєктів.

Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання.

Тема	Завдання	Форма подання	Максимальна кількість балів
Тема 1. Сутність продюсерської діяльності	Підготувати аналітичне есе на тему: «Продюсер як ключовий суб'єкт управління мистецьким проектом», у якому розкрити сутність продюсерської діяльності, основні функції продюсера, його професійні компетентності, управлінські, організаційні та комунікаційні ролі у процесі реалізації сценічного проекту.	Письмове повідомлення , усна доповідь, участь у дискусії.	1
Тема 2. Види мистецьких проєктів.	Здійснити порівняльний аналіз основних видів мистецьких проєктів (концертний, театральний, фестивальний, виставковий, освітньо-культурний), визначити їх специфіку, цільову аудиторію, особливості організації, джерела фінансування та ризики реалізації.	Письмове повідомлення , усна доповідь, участь у дискусії.	1
Тема 3. Життєвий цикл проєкту.	Розробити структурну схему життєвого циклу мистецького проєкту із детальною характеристикою кожного етапу (ініціація, планування, реалізація, моніторинг, завершення), визначити ключові управлінські рішення на кожному етапі	Письмове повідомлення , усна доповідь, участь у дискусії.	1
Тема 4. Команда проєкту .	Скласти організаційну модель команди сценічного проєкту, визначивши функціональні обов'язки основних учасників (продюсер, режисер, менеджер, PR-фахівець, технічний координатор, фінансовий менеджер), а також обґрунтувати принципи ефективної командної взаємодії.	Письмове повідомлення , усна доповідь, участь у дискусії.	2
Тема 5. Юридичні основи створення сценічного проєкту	Підготувати аналітичний огляд нормативно-правових аспектів створення сценічного проєкту, зокрема питань авторського права, договірних відносин, ліцензування, прав інтелектуальної власності та юридичної відповідальності організаторів.	Письмове повідомлення , усна доповідь, участь у дискусії.	2
Тема 6. Управління творчим проєктом	Провести дослідження основних джерел фінансування мистецьких проєктів (державне фінансування, гранти, спонсорство, меценатство, краудфандинг, інвестиції), визначити їх переваги, недоліки та доцільність застосування для різних типів сценічних проєктів.	Письмове повідомлення , усна доповідь, участь у дискусії.	2
Тема 7. Бюджетування проєкту.	Розробити орієнтовний бюджет сценічного проєкту (концерт, фестиваль, вистава або культурна подія), із деталізацією основних статей витрат, джерел доходів, резервного фонду та обґрунтуванням фінансової доцільності проєкту..	Письмове повідомлення , усна доповідь, участь у дискусії.	2
Тема 8. Залучення грантів та фандрейзинг	Підготувати міні-грантову заявку для реалізації сценічного проєкту, що включає опис проблеми, мету, завдання, цільову аудиторію, очікувані результати, календарний план реалізації, бюджет	Письмове повідомлення , усна доповідь, участь	2

сценічного проекту.	та потенційні джерела фандрейзингу.	у дискусії.	
Тема 9. Ризики проекту.	Здійснити аналіз можливих ризиків сценічного проекту (фінансових, організаційних, технічних, репутаційних, форс-мажорних), класифікувати їх за рівнем впливу та ймовірністю виникнення, а також запропонувати механізми мінімізації ризиків.	Письмове повідомлення , усна доповідь, участь у дискусії.	2
Тема 10. Тайм-менеджмент проекту	Розробити календарний план реалізації сценічного проекту із визначенням основних етапів, дедлайнів, контрольних точок та відповідальних осіб, обґрунтувавши значення тайм-менеджменту для ефективного управління творчим процесом.	Письмове повідомлення , усна доповідь, участь у дискусії.	1
Тема 11. Маркетинг і брендинг творчого продукту	Завдання передбачає аналіз маркетингової та брендингової складової творчого продукту. Студент обирає мистецький проєкт (вистава, фестиваль, перформанс тощо) та визначає його цільову аудиторію, позиціонування і унікальну торговельну пропозицію (USP). Розробляє базові елементи бренду (назва, візуальна айдентика, стиль комунікації, цінності) та пропонує канали просування (SMM, PR, реклама). У підсумку подається короткий опис маркетингової стратегії.	Письмове повідомлення , усна доповідь, участь у дискусії.	2
Тема 12. Комунікаційна кампанія	Завдання передбачає розробку концепції комунікаційної кампанії для творчого продукту. Студент визначає цільову аудиторію, мету кампанії та ключове повідомлення. Формує базову комунікаційну стратегію із зазначенням основних каналів (PR, SMM, реклама, події) та описує очікуваний результат. Завершується робота коротким обґрунтуванням вибору комунікаційних інструментів.	Письмове повідомлення , усна доповідь, участь у дискусії.	1
Тема 13. Запуск проекту та оцінка результатів	Завдання передбачає підготовку плану запуску творчого проєкту та оцінки його ефективності. Студент описує етапи підготовки до запуску (ресурси, команда, готовність проєкту), організацію старту та координацію процесів. Визначає критерії оцінки результатів (творчі, організаційні, фінансові, аудиторні) та здійснює їх короткий аналіз. У підсумку формулюються висновки щодо ефективності реалізації проєкту.	Письмове повідомлення , усна доповідь, участь у дискусії.	1
Разом			20

Загальні вимоги до виконання самостійної роботи:

- науковий стиль викладу;
- логічність і послідовність викладення ;
- аргументованість висновків ;
- використання сучасних наукових джерел ;
- правильне оформлення посилань;
- урахування академічної доброчесності ;
- обсяг: 3–5 сторінок (за кожною темою) .

Критерії оцінювання самостійної роботи

Критерії оцінювання	Кількість балів
1. Завдання виконано вчасно (впродовж тижня) і надіслано викладачу на корпоративну пошту. 2. Обсяг тексту дотримано повністю. Залежно від завдання, обсяг коливається в межах 2–5 сторінок друкованого тексту (формат А4, Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5). 3. Якість виконання: на високому фаховому рівні з дотриманням усіх формально-змістовних вимог. 4. Самостійність виконання: робота написана самостійно, без копіювання матеріалів з інтернет-джерел. 5. При відповідях чи написанні тексту студент виявляє максимум ініціативності, базуючись на індивідуальному досвіді, висловлюючи свою думку. 6. Чітко виявляється креативний підхід у вирішенні завдань: пропонуються авторські ідеї, висловлюються оригінальні думки.	3
1. Завдання виконано із запізненням на 2 тижні. 2. Обсяг тексту частково не відповідає окресленим вимогам і складає 1–2 сторінки. 3. Якість виконання: є певні неточності щодо викладення матеріалу з теми, зміст не розкрито в повній мірі. 4. У змісті близько 25 % складають матеріали, скопійовані безпосередньо з інтернет-ресурсів. 5. Персональна мотивація у вирішенні завдань виявлена на достатньому рівні. 6. Творчий підхід застосовано на рівні аналізу та синтезу інформації, проте він у значній мірі нівелюється допущеними помилками у вирішенні поставлених завдань із використанням копіївального матеріалу на етапі формування творчого задуму.	2
1. Завдання виконано із запізненням на понад 2 тижні. 2. Обсяг тексту не відповідає окресленим вимогам і складає 1 сторінку. 3. Якість виконання: суттєві недоліки, зміст не розкрито в повному обсязі. 4. У роботі присутня значна кількість (50%) скопійованих матеріалів з інтернет-ресурсів. 5. Індивідуальна ініціатива у вирішенні завдань виявлена на низькому рівні. 6. Творчий підхід мінімізовано.	1
1. Завдання виконано із значним запізненням чи не виконано взагалі. 2. Обсяг тексту менше 1 сторінки. 3. Якість виконання: на низькому рівні, проігноровано вимоги до змістового наповнення відповідно до вимог. 4. Робота виконана на матеріалах інтернет-джерел. 5. Ініціатива, авторський підхід у вирішенні завдань відсутній. 6. Творчий підхід у вирішенні завдань відсутній.	0

8. Форми проведення контролю та критерії оцінювання

Поточний контроль: присутність на занятті; виступи, участь в обговореннях на практичних заняттях, виконання завдань самостійної роботи.

Критерії оцінювання	Кількість балів
<i>Присутність на лекційному, практичному занятті</i>	2
<i>Виступи, участь в обговореннях на практичних заняттях, виконання завдань самостійної роботи</i>	
повний виклад інформації; виявлення ґрунтовних знань матеріалу; повнота розкриття теми; логіка та чіткість формулювань; переконливість аргументацій.	4
частково повний виклад інформації; виявлення досить міцних знань матеріалу, але наявні неточності або помилки (не більше 3); відповіді недостатньо повні щодо розкриття теми; не всі формулювання вирізняються логікою і чіткістю; аргументації недостатньо переконливі.	3
неповний виклад інформації; виявлення достатніх знань матеріалу, але наявні неточності або помилки на предмет релевантності щодо засвоєння необхідного матеріалу (більше 3); відповіді недостатньо повні щодо розкриття теми; не всі	2

формулювання вирізняються логікою і чіткістю; аргументації недостатньо переконливі; змістовність відповідей характеризується прогалинами та як наслідок не розкривається сутність теми; наведені визначення є розмитими з точки зору формальної логіки та не несуть смислового навантаження; залучені аргументи не виступають доцільними або є частково відповідними загальній темі.	
мінімальний виклад інформації; виявлення поверхневих знань матеріалу; відповіді містять чимало суттєвих неточностей і помилок, вирізняються алогізмом та непереконливістю аргументацій.	0-1

Підсумковий контроль: залік.

8. Розподіл балів, які отримують студенти

	T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6	T 7	T 8	T 9	T 10	T 11	T 12	T 13	
Відвідування лекцій	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26
Відвідування практичних занять	2			2			2	2	2	2	2	2	2	18
Робота на практичному занятті	4			4			4	4	4	4	4	4	4	36
Самостійна робота	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	20
РАЗОМ	9	3	3	10	4	4	10	10	10	9	10	9	9	100

Шкала відповідності оцінок

Оцінка за стобальною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS	Значення оцінки	Рівень компетентності
90–100	A	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками	Високий (творчий)
82–89	B	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок	Достатній (конструктивно-варіативний)
74–81	C	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок	
64–73	D	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності	Середній (репродуктивний)
60–63	E	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)	
35–59	FX	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання	Низький (рецептивно-продуктивний)
0–34	F	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни	

9. Рекомендована література

1. Бардиш О.Г. Проектний аналіз: Підручник .- К.: Знання ,2006.- 415 с.
2. Безгін І.Д. Визначення рівня організації та керування творчо-виробничим процесом в театрі. – К.,1972.
3. Безгін О.І. Система управління театральною справою: Історія організаційних форм (20-30 – ті рр. ХХ ст.).-К.: Компас, 2003.
4. Безгін І. Мистецтво і ринок . Нариси.:К.: Компас, 2006, 543 с.
5. Безгін О.І. Українська культура і світ: організаційні проблеми художньої культури в сучасному суспільстві. Культурологічна думка. 2016. № 10. С. 215 – 221.
6. Довгань Л. Є., Мохонько Г. А. Управління проєктами : навч. посіб. – Київ : КНЕУ, 2017.
7. Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: дослідницькі практики , динаміка розвитку, сфери реалізації.Зб. наукових праць/ Упоряд. С. Садовченко. К.: НАКККіМ, 2019 , 400 с.
8. Жуковкін О.В. Шоу-індустрія : продюсування та авторське право // Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: виклики та концепції сьогодення . Зб. наукових праць / Упоряд. С. Садовченко. К.: НАКККіМ, 2018.- С. 90-93.
9. Ленглі С. Театральний менеджмент і продюсерство. Американський досвід / Пер. з англ. за ред. І.Д. Безгіна. – К.: Компас, 2000,639 с.
10. Лягущенко А. Український театр. Видатні діячі та менеджмент.- К.:Мистецтво ,2021.
11. Тарасенко І. О. Креативна економіка: основні тенденції в Україні. Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і креативних індустрій. Київський національний університет технологій та дизайну, 2022.
12. Шейко В. М. Менеджмент соціокультурної діяльності : підручник. – Харків: ХДАК, 2016.
13. Ялоха Т., Білан В., Громадський Р. Креативні індустрії як драйвери розвитку світової економіки: прогноз ризиків післявоєнної відбудови України// Академічні візії. Зб. наукових праць. Львівський університет бізнесу та права, 2023, № 16.

Інформаційні ресурси

1. Бурнашов І.Ю. Бум незалежних театрів (оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернету та неопублікованими документами 2017–2018 рр.) [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://nlu.org.ua/storage/files/Infocentr/Tematich_ogliadi/2018/teatr18.pdf
1. Гайшенець А. Український театр у пошуках сенсу: зради і перемоги за останні 10 років [Електронний ресурс]- Режим доступу : https://lb.ua/culture/2019/12/25/445743_ukrainskiy_teatr_poshukah_sensu.html
2. Закон України «Про театри та театральну справу» [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2605-15#Text>
3. Закон України « Про авторське право і суміжні права»: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12>
4. Коваль І.М., Несен Д.А., Серіков А.В. Продюсування як стратегічний напрямок розвитку сучасного українського репертуарного театру // Вісник економіки транспорту та промисловості. - № 63. – 2018 [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://btie.kart.edu.ua/article/viewFile/145658/146472>
5. Creative Economy Outlook 2022 - UNCTAD. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/ditctsce2022d1_en.pdf (дата звернення 19.02.2023).

6. Кучин С. П. Впровадження принципів маркетингової діяльності в роботі організацій театрального мистецтва - [Електронний ресурс] : Режим доступу [http://zt.knute.edu.ua/files/2012/03\(62\)2012/3_12_23.pdf](http://zt.knute.edu.ua/files/2012/03(62)2012/3_12_23.pdf)
7. Юренко А.В., Клейменова С.М. Продюсер як суб'єкт авторського права на аудіовізуальний твір // Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук. – Івано-Франківськ. – 19-20 травня . – 2017 Режим доступу: <http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/law/23may2017/41.pdf>
8. Юдов М.О. Продюсерство як метахудожня реальність // Сценічне мистецтво: творчі надбання та інноваційні процеси: матеріали Всеукраїнської наукової конференції професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів та магістрантів. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2020. – 299 с. – с. 22-26 – Режим доступу: <http://knukim.edu.ua/sczenichne-mystecztvo-tvorchi-nadbannya-ta-innovaczijni-proczesy/>
9. Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти <https://arts.gov.ua>
10. Театр на Подолі <https://theatreonpodol.com>.
11. Український культурний фонд <https://ucf.in.ua>
12. Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти <https://arts.gov.ua>
13. House of Europe <https://houseofeurope.org.ua>
14. Culture and Creativity <https://www.culturepartnership.eu/ua>
15. Мистецький арсенал <https://artarsenal.in.ua>
16. ГогольFest <https://gogolfest.org>
17. Дикий театр <https://wild-t.com.ua>