

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Факультет української філології, культури і мистецтва
Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-методичної
та навчальної роботи

О. Б. Жильцов

2023 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МЕНЕДЖМЕНТ ТВОРЧОСТІ
для студентів

рівня вищої освіти: другого (магістерського)

спеціальності 035 Філологія

освітньої програми 035.01.02 Літературна творчість

Київ — 2023

Розробник:

Жигун Сніжана Віталіївна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства.

Викладач:

Жигун Сніжана Віталіївна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства.

Робочу програму розглянуто і затверджено на засіданні кафедри української літератури компаративістики і грінченкознавства

Протокол від 31.08.2023 р. № 10

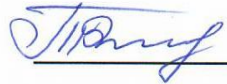
Завідувач кафедри
української літератури компаративістики
і грінченкознавства

 (О. О. Бровко)

Робочу програму погоджено з гарантом освітньої програми

31.08.2023 р.

Гарант освітньої програми

 (Т. І. Вірченко)

Робочу програму перевірено

01.09.2023 р.

Заступник декана Факультету української
Філології, культури і мистецтва

з науково-методичної та навчальної роботи (С. І. Горобець)

Пролонговано:

на 20__/20__ н.р. _____ (_____) «__» 20__ р. протокол №__

на 20__/20__ н.р. _____ (_____) «__» 20__ р. протокол №__

на 20__/20__ н.р. _____ (_____) «__» 20__ р. протокол №__

на 20__/20__ н.р. _____ (_____) «__» 20__ р. протокол №__

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Характеристика дисципліни за формами навчання	
	денна	Заочна
Вид дисципліни	вибіркова	
Мова викладання, навчання та оцінювання	Українська	
Загальний обсяг кредитів/годин	5/150	
Курс	2	
Семестр	3	
Кількість змістових модулів з розподілом	5	-
Обсяг кредитів	5	-
Обсяг годин, зокрема:	150	-
Аудиторні	40	-
Модульний контроль	10	—
Семестровий контроль	30	-
Самостійна робота	70	-
Форма семестрового контролю	Іспит	

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета: – розкрити основи менеджменту творчої діяльності, сформувати навички координації діяльності та ухвалення рішень, керівництва проектними організаціями.

Завдання:

Сформувати такі компетентності:

Загальні: - Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК-1).

- Здатність бути критичним і самокритичним (ЗК-2).
- Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел (ЗК-3).
- Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК-4).
- Здатність працювати в команді та автономно (ЗК-5).
- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-7).
- Здатність до адаптації та дії в новій ситуації (ЗК-9).
- Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності) (ЗК-10).

Фахові: - Здатність ефективно управляти авторськими правами на художні твори (ФК-9).

- Здатність організовувати групову та індивідуальну роботу, зокрема проектну і навчальну (ФК-14).
- Володіння основами ефективного культурного менеджменту, фандрайзингу, промоції літературного продукту і культурних подій (ФК-15).

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ

Виявляти глибокі знання та розуміння змісту теоретичних філологічних дисциплін в обсязі, необхідному для розв'язання професійних і науково-дослідних завдань (ПРН-3-1).

Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення (ПРН-У-1).

Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами (ПРН-У-2).

Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі (ПРН-У-3).

Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня (ПРН-У-4).

Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації (ПРН-У-5).

Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти літературної творчості (ПРН-У-7).

Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів (ПРН-У-8).

Дотримуватися правил академічної доброчесності (ПРН-У-9).

Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу (ПРН-У-11).

Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі для розв'язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог (ПРН-У-12).

Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі для розв'язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог (ПРН-С-1).

Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються (ПРН-С-3).

Багатоаспектно і об'єктивно оцінювати художні якості авторського рукопису; сучасні та класичні художні твори (ПРН-С-5).

Демонструвати глибокі знання та розуміння основ ефективного культурного менеджменту, фандрайзингу, промоції літературного продукту і культурних подій; принципів планування, реалізації та оцінювання проєктів у царині гуманітаристики й мистецтва, зокрема наукових і видавничих, а також виставок, фестивалів (ПРН-С-6).

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тематичний план для денної форми навчання

№	Назви змістових модулів, тем	Усього	Розподіл годин за видами робіт					
			Аудиторна					Самостійна
			Лекції	Семінари	Практичні	Лабораторні	Модульний контроль	
Змістовий модуль 1. Селф-менеджмент								
1	Лайф-менеджмент	11	2	2				7
2	Тайм-менеджмент	11	2	2				7
	Модульний контроль	2						
	Разом	24	4	4			2	14
Змістовий модуль 2. Менеджмент творчої діяльності								
3	Долання прокрастинації	11	2	2				7
4	Реалізація ідеї	11	2	2				7
	Модульний контроль	2						
	Разом	24	4	4			2	14
Змістовий модуль 3. Проектний менеджмент								
5	Ініціювання, планування проекту	11	2	2				7
6	Виконання, моніторинг і контроль, завершення проекту	11	2	2				7
	Модульний контроль	2						
	Разом	22	4	4			2	14
Змістовий модуль 4. Менеджмент у сфері культури								
7	Формування стратегії культурної організації. Стратегічний процес	11	2	2				7
8	Структурування та життєвий цикл культурної організації	11	2	2				7
	Модульний контроль	2						
	Разом	24	4	4			2	14
Змістовий модуль 5. Менеджмент окремих культурних організацій								
9	Менеджмент музеїв	11	2	2				7
10	Менеджмент театрів	11	2	2				7
	Модульний контроль	2						
	Разом	24	4	4			2	14
	Семестровий контроль	30						
	Усього	150	20	20			10	70

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МОДУЛЬ 1

Селф-менеджмент

Тема 1. Лайф-менеджмент

«7 звичок надзвичайно ефективних людей» Стівена Р.Кові. Брати відповідальність за своє життя. Думати про мету. Визначати найважливіше і зосереджуватися на ньому. Мислення за принципом «виграш/виграш». Емпатія. Синергія. Самовдосконалення. Інструмент: Колесо змін (збереження, прийняття, створення, відкидання). Інструмент: щоденні запитання. Барбара Шер і її план з реалізації мрій. Інструмент: блок-схема. Інструмент: графік досягнень.

Тема 2. Тайм-менеджмент

Бачення перспективи. Планування. Правило 10/90. Інструмент: таблиця плану на тиждень (функція-досягнення). Правило 80/20- принцип Парето. Закон форсованої ефективності. Метод АБВГД. Облік робочого часу. Контроль за виконанням плану.

МОДУЛЬ 2

Менеджмент творчої діяльності

Тема 3. Долання прокрастинації

Джулія Кемерон та її курс «Шлях митця». Інструменти: творчі сторінки, творчі побачення, творчий контракт. Творчість як процес становлення. Позитивні твердження. Шлях творчого відновлення. Як сприймати критику. Цілісність особи як джерело творчості. Відкритість до можливостей. Боротьба з перфекціонізмом.

Тема 4. Реалізація ідеї

Творча діяльність як джерело фінансового успіху. Моніторинг ринку. З'ясування тренду. Оригінальність як товар. Крива творчості та закони успіху. Приклади монетизації особистої специфіки/досвіду. Журналістика досвіду та експерименту.

МОДУЛЬ 3

Проектний менеджмент

Тема 5. Проект і команда. Ініціювання та планування проекту

Критерії успішності проекту. Керівник проекту та базові стратегії його поведінки. Команда проекту. 5 груп процесів. Ініціювання проекту. Визначення його учасників. Інструмент DANCE для визначення провідних учасників. Інтерв'ю з провідними учасниками. Обмежуючі фактори проекту. Інструмент:

групове інтерв'ю. Опис змісту проекту. Планування проекту. Керування ризиками. Інструмент: приборкання ризиків. Інструмент: план керування ризиками. Графік проекту. Ієрархічна структура робіт. Визначення послідовностей операцій. Оцінка тривалості завдання. Формула PERT. Формування бюджету. Розробка плану обміну інформацією.

Тема 6. Виконання, моніторинг і контроль, завершення проекту

Виконання проекту. Інструмент: звітна нарада в команді. Як діяти у разі порушень в команді. Розмова про ефективність. Заохочення. Моніторинг і контроль. Інформування учасників проекту про його хід. Інструмент: звіт про стан проекту. Управління змінами проекту (розростання і проявлення змісту). Інструмент: запит на внесення змін. Завершення проекту. Завершальний перелік.

МОДУЛЬ 4

Менеджмент у сфері культури

Тема 7. Формування стратегії культурної організації. Стратегічний процес
Організація та критерії її успішності. Особливості творчих організацій. Стратегічний менеджмент. Сучасні дослідження стратегічного менеджменту культурних організацій. Культурна місія. Формування культурної місії: інтерактивність. Формування стратегій організацій, якими керують митці. Схема стратегічного процесу. Стратегічний мотив. Оцінювання. Аналіз оточення. Формування варіантів. S/W-аналіз переваг і недоліків. Нова стратегія та план виконання. Інтерактивні стратегічні проекти. Функціонування багатопрофільної групи. Зміна стратегії.

Тема 8. Структурування та життєвий цикл культурної організації

Основні принципи структурування. Джерела процесу структурування. Розподіл праці та координація. Сучасні наукові дослідження у сфері структурування творчих організацій. Конфігурації. Ситуативні чинники. Ріст і розвиток. Фази життєвого циклу організації: початкова, диференціації, інтеграції. Життєвий цикл організації у сфері культури. Фаза ідеї. Фаза структурування. Фаза стратегії. Фестивальна фаза. Криза і вихід з неї. Переорієнтація. Оцінка.

МОДУЛЬ 5

Менеджмент окремих культурних організацій

Тема 9. Менеджмент музеїв

Музей: завдання і цілі. Музей як підприємство для надання послуг. Відвідувачі, благодійники, постачальники, позикодавці, адміністрація музею. Основні положення, пам'ятка і стратегічні цілі. Побудова організації. Щоденник заходів. Колекція музею. Виставкова дидактика. Бюджет музею, контроль і фінансування.

Тема 10. Менеджмент театрів

Театри: завдання та цілі. Театр як культурна організація та підприємство. Відвідувачі, актори, автори, персонал, адміністрація театру. Стратегічні цілі. Репертуар театру. Бюджет, контроль і фінансування.

6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Денна форма (1 семестр)

Вид діяльності студента	Максимальна к-ть балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2		Модуль 3		Модуль 4		Модуль 5	
		к-ть одиниць	максимальна кількість балів	к-ть одиниць	максимальна кількість балів	к-ть одиниць	максимальна кількість балів	к-ть одиниць	максимальна кількість балів	к-ть одиниць	максимальна кількість балів
Відвідування лекцій	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Відвідування семінарських занять	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Робота на семінарському занятті	10	2	20	2	20	2	20	2	20	2	20
Виконання завдань для самостійної роботи	5	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10
Виконання модульної роботи	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25
Разом			59		59		59		59		59
Максимальна кількість балів: 295											
Розрахунок коефіцієнта: $295:60=4,9$											

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії їх оцінювання

Тема 1. Лайф-менеджмент

Порядок виконання

- Ознайомтесь з одним з видань на вибір:
Шер Б. Мистецтво мріяти. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 432 с.
Голдсміт М. Перемикайся. Київ: Наш формат, 2017. – 240 с.
- Складіть власний план саморозвитку і досягнення важливої цілі.

Вимоги до оформлення

План може бути графіком чи схемою з фіксацією термінів виконання усіх проміжних завдань.

Критерії оцінювання

- Максимальна оцінка — 5 балів.
- Оцінюватимуться чіткість формулювання та продуманість плану.

Тема 2. Тайм-менеджмент

Порядок виконання

- Опрацюйте будь-яке видання з тайм-менеджменту.

2. Сформулюйте головні правила, ілюструйте прикладами з власного досвіду та презентуйте колегам.

Вимоги до оформлення

Презентація у форматі Power-point.

Критерії оцінювання:

1. Максимальна оцінка – 5 балів.
2. Оцінюються яскравість прикладів та критичне мислення щодо добору порад.

Тема 3. Долання прокрастинації

Порядок виконання

Упродовж тижня виконуйте вправу «Ранкові сторінки» з книги Дж. Кемерон «Шлях митця»

Вимоги до оформлення:

21 сторінк (по 3 щодня) рукописної чи машинописної форми

Критерії оцінювання:

Максимальна оцінка – 5 балів.

Тема 4. Реалізація ідеї

Порядок виконання

1. Оберіть власну особливість, яку можна монетизувати. Запропонуйте шляхи такої монетизації. Дослідіть ринок та відкорегуйте свою пропозицію.

Вимоги до оформлення:

До 1 стор. Тексту.

Критерії оцінювання:

Максимальна оцінка – 5 балів.

Оцінюються: оригінальність, достовірність аналізу ринку, перспективність проекту

Тема 5, 6. Проектний менеджмент

Порядок виконання

1. Запропонуйте проект для кафедри української літератури та компаративістики, опишіть модель проходження його через увесь цикл процесів.

Вимоги до оформлення:

2-3 стор. тексту

Критерії оцінювання:

Максимальна оцінка 5 балів.

Оцінюється життєвість та корисність проекту, продуманість опису та плану реалізації.

Тема 7. Формування стратегії культурної організації. Стратегічний процес

1. Відвідайте будь-яку організацію сфери культури та візьміть інтерв'ю у менеджера чи працівника про особливості стратегічного процесу в ній.

Вимоги до оформлення:

Сформулюйте висновки у тексті 1-2 стор. Запропонуйте ідеї для збільшення ефективності.

Критерії оцінювання:

Максимальна оцінка 5 балів.

Оцінюється вміння аналізувати та узагальнювати, формулювати пропозиції.

Тема 8. Структурування та життєвий цикл культурної організації

Відвідайте будь-яку організацію сфери культури та візьміть інтерв'ю у менеджера чи працівника про особливості її структурування та життєвого циклу.

Вимоги до оформлення:

Сформулюйте висновки у тексті 1-2 стор. Запропонуйте ідеї для збільшення ефективності.

Критерії оцінювання:

Максимальна оцінка 5 балів.

Оцінюється вміння аналізувати та узагальнювати, формулювати пропозиції.

Тема 9. Менеджмент музеїв

Відвідайте 3 музеї на вибір. Поспілкуйтеся з працівниками про місію, структуру, життєвий цикл, фінансування, особливості формування колекції, взаємодію з відвідувачами. Порівняйте отримані відомості.

Вимоги до оформлення:

Сформулюйте висновки у тексті 1-2 стор. Запропонуйте ідеї для збільшення ефективності.

Критерії оцінювання:

Максимальна оцінка 5 балів.

Оцінюється вміння аналізувати та узагальнювати, формулювати пропозиції.

Тема 10. Менеджмент театрів

Поспілкуйтеся з учасниками інститутської театральної студії. На базі цієї розмови запропонуйте місію для неї, сформууйте стратегію та оберіть репертуар (не менше 10 вистав).

Вимоги до оформлення:

Сформулюйте пропозиції у тексті 1-2 стор.

Критерії оцінювання:

Максимальна оцінка 5 балів.

Оцінюється вміння аналізувати та узагальнювати, формулювати пропозиції.

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля. Модульний контроль здійснюється у формі захисту самостійних робіт. Максимальна оцінка за кожну модульну контрольну роботу – 25 балів. Оцінюватимуться самостійність, креативність, здатність планування та аналітичний підхід до вирішення поставлених завдань.

Модульний контроль 1.

1. Сформулюйте свою мету на цей рік. Визначте ризики. Намалюйте блок-схему досягнення. Оформіть календарний план.

Модульний контроль 2

1. Зважаючи на пропозицію ринку, знайдіть у ньому вільну нішу та запропонуйте новий творчий продукт. Продумайте спосіб виведення його на ринок.

Модульний контроль 3.

1. Опишіть за 5 етапами будь-який проект, з яким ви мали справу. Визначте на кожному етапі, що було зроблено вдало, а що варто було зробити інакше.

Модульний контроль 4.

1. Уявіть себе директором Яготинської картинної галереї. Сформулюйте місію організації та здійсніть стратегічне планування її реалізації.

Модульний контроль 5.

1. Уявіть себе директором Мукачівського драматичного театру. Сформулюйте місію організації та здійсніть стратегічне планування її реалізації.

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання

Згідно з навчальним планом семестровим контролем у 3 семестрі є іспит. До іспиту допускаються студенти, які після виконання всіх зазначених у програмі видів діяльності отримали рейтинг не нижче 35 балів. Форма іспиту – письмова. Максимальний бал за відповіді на іспиті-40.

6.5. Шкала відповідності оцінок

Рейтингова оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90-100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82-89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	75-81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69-74 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60-68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)
FX	35-59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1-34 балів	Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТКА ДИСЦИПЛІНИ

«Менеджмент творчості»

(денна форма)

Разом: 150 год., із них 20 год. – лекції, 20 год. – семінарські заняття,; контрольнo-модульні роботи – 10 год., 70 год. – самостійна робота, семестровий контроль-30 год.

Тиждень	I		II		III		IV		V	
Модуль	Змістовий модуль 1		Змістовий модуль 2		Змістовий модуль 3		Змістовий модуль 4		Змістовий модуль 5	
Назва модуля	Селф-менеджмент		Менеджмент творчої діяльності		Проектний менеджмент		Менеджмент у сфері культури		Менеджмент окремих культурних організацій	
Кількість балів за модуль	59 балів		59 балів		59 балів		59 балів		59 балів	
Лекції	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Теми лекцій	Лайф-менеджмент (1 б)		Тайм-менеджмент (1 б)		Долання прокрастинації (1 б)		Реалізація ідеї (1 б)		Ініціювання, планування проекту (1 б)	
Теми семінарських занять	Лайф-менеджмент (11 б)		Тайм-менеджмент (11 б)		Долання прокрастинації (11 б)		Реалізація ідеї (11 б)		Ініціювання, планування проекту (11 б)	
Самостійна робота	Самостійна робота 1, 2, 3, 4, 5, 6 (30 б.)						Самостійна робота 7, 8, 9, 10 (20 б.)			
Види поточного контролю	Модульна контрольна робота 1 (25 б.)		Модульна контрольна робота 2 (25 б.)		Модульна контрольна робота 3 (25 б.)		Модульна контрольна робота 4 (25 б.)		Модульна контрольна робота 5 (25 б.)	
Підсумковий контроль	Іспит									

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА

Основи

1. Гагоорт Г. Менеджмент мистецтва. Підприємницький стиль.- Львів: Літопис, 2008, - 360 с.
2. Ганнет А. Творча крива. Як створювати потрібну ідею в потрібний час / Ганнет А. / КМ-БУКС. – 256 с.
3. Когон К. Управління проектами для «неофіційних» проект-менеджерів / Когон К., Блейкмор С., Вуд Д. Київ: Фабула, 2018.
4. Кові С. 7 звичок надзвичайно ефективних людей. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2012. – 384 с.
5. Кемерон Дж. Шлях митця. Львів: Видавництво старого Лева, 2017. – 352 с.

Додаткові

6. Барнет Б. Дизайн мислення. Київ: Наш формат, 2018. – 224 с.
7. Фовлер С. Націлені на результат. Київ: Наш формат, 2018. – 168 с.
8. Дакворт А. Крок за кроком. Київ: Наш формат, 2018. – 312 с.
9. Гомперц В. Думай як митець. Київ: Наш формат, 2018. – 176 с.