

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор

(Майя НІКОЛАЄВА)

2024 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ШОУ-ПРОЕКТІВ

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) _____

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки _____

Спеціальність 034 Культурологія _____

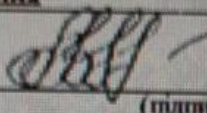
Освітньо-професійна програма Культурологія _____

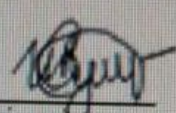
ОНУ
2024

Робоча програма навчальної дисципліни «Організація і методика проведення шоу-проектів». Одес
ОНУ, 2024. 9 с. |

Розробники: Ковальова Ніна Іванівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології
Левченко Віктор Леонідович, кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології.

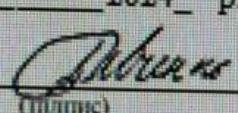
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри культурології
Протокол № 1 від " 30 " серпня 2024 р.

Завідувач кафедри (Віталія ГОТИНЯН-ЖУРАВЛЬОВА)
(підпис) (Ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Погоджено із гарантом ОПІ «Культурологія» (Ірина СУМЧЕНКО)
(підпис) (Ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Схвалено навчально-методичною комісією (НМК) факультету історії та філософії

Протокол № 1 від " 31 " серпня 2024 р.

Голова НМК (Галина ЛЕВЧЕНКО)
(підпис) (Ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Переглянуто та затверджено на засіданні кафедри
Протокол № від " " 20 р.

Завідувач кафедри _____
(підпис) (Ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Переглянуто та затверджено на засіданні кафедри _____

Протокол № від " " 20 р.

Завідувач кафедри _____
(підпис) (Ім'я ПРІЗВИЩЕ)

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, спеціалізація, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		очна форма навчання	заочна форма навчання
Загальна кількість: кредитів – 5 годин – 150 змістових модулів – 2	Галузь знань <u>03 – гуманітарні науки</u> Спеціальність <u>034 Культурологія</u> Рівень вищої освіти: <u>Перший (бакалаврський)</u>	Обов'язкова	
		Рік підготовки:	
		3-й	6-й
		Семестр	
		4-й	7-й
		Лекції	
		32 год.	6 год.
		Практичні, семінарські	
		28 год.	6 год.
		Лабораторні	
		-	-
		Самостійна робота	
		90 год.	138 год.
		Форма підсумкового контролю: Іспит	

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета. Засвоєння здобувачами вищої освіти з культурології визначальних рис шоу-проектів, оволодіння навичками теоретичного дослідження шоу-проектів, навичками організації масових свят і видовищ, шоу-програм.

Завдання. Основними завданнями навчальної програми є:

- підвищення загальноосвітнього і культурного рівня здобувачів вищої освіти;
- формування широкого гуманістичного світогляду;
- одержання комплексу знань щодо організації шоу-проектів;
- формування уявлень та знань про механізми, принципи створення шоу-програм;
- вивчення творчої спадщини видатних постановників шоу-програм.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних **компетентностей**:

а) інтегральної - здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми у галузі професійної діяльності культуролога або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій і методів культурології, а також характеризується комплексністю та невизначеністю умов;

б) загальних (ЗК):

- ЗК 02. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;
- ЗК 04. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
- ЗК 07. Здатність працювати автономно;
- ЗК 08. Здатність працювати в команді;
- ЗК 12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя;

в) спеціальних (фахових) (СК):

- СК 01. Здатність презентувати результати професійної діяльності в усній та письмовій формі, надавати відповідну аргументацію;
- СК 04. Здатність розуміти та інтерпретувати джерела культури (писемні, речові, візуальні) з урахуванням різних контекстів (історичного, соціального, антропологічного, політичного, релігійного, екологічного тощо);
- СК 05. Здатність використовувати різноманітні джерела інформації та методологічний апарат культурології для виявлення, аналізу культурних потреб суспільства;
- СК 08. Здатність створювати аналітичні звіти, розробляти рекомендації та генерувати проекти (культурно-мистецькі, художні та дозвілєві) щодо об'єктів професійної діяльності, використовуючи актуальну нормативну основу;
- СК 09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;
- СК 10. Здатність популяризувати знання про культуру та поширювати інформацію культурологічного змісту використовуючи сучасні інформаційні, комунікативні засоби та візуальні технології;
- СК 11. Здатність організувати культурні події, використовуючи сучасні методи та технології.

Програмні результати навчання (ПРН):

- ПРН 05. Збирати, упорядковувати та аналізувати інформацію щодо культурних явищ, подій та історико-культурних процесів;
- ПРН 12. Обґрунтовувати, розробляти та реалізовувати культурні події та проекти з дотриманням законодавства та у відповідності до визначених мети та завдань;
- ПРН 13. Презентувати знання про культуру відповідно до спеціалізації представників різних професійних груп та здобувачів освіти.

У результаті вивчення курсу здобувач вищої освіти повинен **знати**:

- основні форми і типи шоу-проектів;
- основні історичні етапи розвитку шоу-культури;
- основні досягнення вітчизняного та зарубіжного шоу-мистецтва;
- види шоу-проектів, методи організації шоу-програм, принципи створення масових свят;
- специфічні особливості режисури і драматургії шоу-проектів; їх синкретичну природу, що включає різноманітні види і жанри художньої творчості;
- характерні риси «театралізації» як творчого методу перекладу життєвого документального матеріалу в художньо-образну сценічну форму.

вміти:

- аналізувати специфіку конкретного шоу-проекту;
- пояснювати цілі і завдання, що вирішують шоу-проекти на попередніх історичних етапах і у сьогоденні;
- аналізувати тенденції розвитку шоу-культури в сучасному суспільстві;
- використовувати знання й основні навички для організації шоу-програм.

2. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Шоу-проект як елемент сучасної креативної культури

Тема 1. Шоу-проекти: історична ретроспектива. Основні різновиди і форми естрадних вистав, концертів і шоу-проектів.

Шоу-програми як особливий жанр мистецтва. Сучасні тенденції в розвитку шоу-програм. Різновиди і форми художніх видовищ: концерт, концерт-спектакль, спортивні свята, свята міст, театралізовані ходи, карнавали, професійні свята, дитячі свята і вистави, фестивалі, фольклорні свята, релігійні свята, театралізовані конкурсні аукціони, циркові вистави, вуличні театри, сучасні електронні різновиди шоу-проектів. Креативність, її сутність, історія виникнення терміну.

Тема 2. Продюсер - підприсмець у сфері шоу-бізнесу.

Історія підприємництва у сфері шоу-бізнесу. Генеза та еволюція продюсерської діяльності. Продюсерська діяльність і менеджмент у музичному шоу-бізнесі.

Пошук спонсорів, фандрайзінг, фінансовий менеджмент, організація концертної діяльності, PR-акції, промо-менеджмент у сфері шоу-бізнесу. Основні учасники шоу-проектів.

Тема 3. Обличчя сучасних шоу-проектів.

Показники ефективності шоу-проектів. Ефективні шоу-проекти. Дослідження найбільш популярних сучасних шоу-проектів. «Архітектура» шоу-проекту. Номер - як основа театралізованої вистави. Етюди на основі жанрів. Етюди на основі документа. Етюди на основі літературних творів. Етюди на основі образотворчого мистецтва. Пошук стилістичних особливостей в етюдах. Практичне використання різних видів мистецтва в синтетичному номері. Монтаж номерів, атракціонів і епізодів як спосіб прояву конфлікту в створенні театралізованої вистави. Робота над створенням номерів різних естрадних жанрів. Естрадний номер.

Змістовий модуль 2. Організація шоу-проекту

Тема 4. Глобальні шоу-проекти: фестивалі у різних сферах мистецтва.

Шоу-проекти як базовий феномен сучасної культури. Міжнародні культурні шоу-проекти. Задум режисера у шоу-проекті. Театральні, музичні та кінофестивалі як основні різновиди сучасного шоу-процесу. Фестивальний рух. Найбільш відомі світові мистецькі фестивалі. Українські фестивалі. Тематичне розмаїття сучасних фестивалів. Основні елементи фестивалю. Мистецькі бієнале та трієнале. Історія Венеційської бієнале. Сучасні художні фестивалі як синтетична подія.

Тема 5. Шоу-проект як співпраця професіоналів та волонтерів.

Основні професійні ролі в створенні шоу-проекту. Різновиди продюсерської діяльності. Особливості роботи фінансового продюсера. Приклади успішної роботи продюсера.

Волонтерська діяльність в організації шоу-проектів. Культурне волонтерство. Приклади культурного волонтерства.

Тема 6. Сучасні технології для формування шоу-проектів. Перформанс як сучасний шоу-проект.

Новітні технології сучасної режисури святкових видовищ. Робота постановника з художником, режисером по світлу і звуку, режисером відео і лазерної проекції. Режисура сучасних електронних видів видовищ, сучасних театралізованих вистав. Зовнішні виразні ефекти в шоу-програмах. Синхронність і асинхронність як основні виразні засоби масових сцен у шоу-програмах. Методика створення динамічних композицій. Перформанс – як сучасний шоу-проект. Майстри перформансу.

Тема 7. Ідея створення власного шоу-проекту. Організаційні принципи підготовки сучасного святкового видовища.

Сучасні тенденції в режисурі театралізованих вистав. Театралізовані видовища на нетрадиційній площадці. Активізація сприйняття глядача. Монтаж як метод створення сучасного театралізованого проекту. Монтаж простору. Зовнішнє оформлення шоу-проекту. Закони формування шоу-програми. Роль документального матеріалу.

3. Структура навчальної дисципліни

Назви тем	Кількість годин									
	Денна форма					Заочна форма				
	Усього	у тому числі				Усього	у тому числі			
	го	л	п/с	інд	ср		л	п/с	інд	ср
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Змістовий модуль 1. Шоу-проект як елемент сучасної креативної культури										
Тема 1. Шоу-проекти: історична ретроспектива. Основні різновиди і форми естрадних вистав, концертів і шоу-проектів.	25	6	4		15	25	1	1		23
Тема 2. Продюсер - підприємець у сфері шоу-бізнесу.	23	4	4		15	25	1	1		23
Тема 3. Обличчя сучасних шоу-проектів.	23	4	4		15	24	1	1		22
Разом за змістовим модулем 1	71	14	12		45	74	3	3		68
Змістовий модуль 2. Організація шоу-проекту										
Тема 4. Глобальні шоу-проекти: фестивалі у різних сферах мистецтва.	19	4	4		11	19	1	1		17
Тема 5. Шоу-проект як співпраця професіоналів та волонтерів.	20	4	4		12	19	1	-		18
Тема 6. Сучасні технології для формування шоу-проектів. Перформанс як сучасний шоу-проект.	19	4	4		11	19	1	1		17
Тема 7. Ідея створення власного шоу-проекту. Організаційні принципи підготовки сучасного святкового видовища.	21	6	4		11	19	-	1		18
Разом за змістовим модулем 2	79	18	16		45	76	3	3		70
Усього годин	150	32	28		90	150	6	6		138

5. Темі семінарських занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Шоу-проекти: історична ретроспектива. Основні різновиди і форми естрадних вистав, концертів і шоу-проектів.	4/1
2	Продюсер - підприємець у сфері шоу-бізнесу.	4/1
3	Обличчя сучасних шоу-проектів.	4/1
4	Глобальні шоу-проекти: фестивалі у різних сферах мистецтва.	4/1
5	Шоу-проект як співпраця професіоналів та волонтерів.	4/-
6	Сучасні технології для формування шоу-проектів. Перформанс як сучасний шоу-проект.	4/1
7	Ідея створення власного шоу-проекту. Організаційні принципи підготовки сучасного святкового видовища	4/1

6. Теми практичних занять

Практичні заняття не передбачені.

7. Теми лабораторних занять

Лабораторні заняття не передбачені.

8. Самостійна робота

№ з/п	Назва теми/ види завдань	Кількість годин	
1	Шоу-проекти: історична ретроспектива. Основні різновиди і форми естрадних вистав, концертів і шоу-проектів /1, 2	15	23
2	Продюсер - підприємець у сфері шоу-бізнесу /1, 2	15	23
3	Обличчя сучасних шоу-проектів /1, 2	15	22
4	Глобальні шоу-проекти: фестивалі у різних сферах мистецтва / 1, 2	11	17
5	Шоу-проект як співпраця професіоналів та волонтерів /1, 2	12	18
6	Сучасні технології для формування шоу-проектів. Перформанс як сучасний шоу-проект /1, 2	11	17
7	Ідея створення власного шоу-проекту. Організаційні принципи підготовки сучасного святкового видовища / 1, 2	11	18
	Разом	90	138

До самостійної роботи відноситься:

[1] – підготовка до семінарських занять;

[2] – підготовка відеопрезентацій.

9. Методи навчання

Під методами навчання розуміють способи навчальної роботи викладача та організації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів з метою вирішення різноманітних дидактичних завдань, спрямованих на оволодіння матеріалом, який потрібно засвоїти. У ході читання дисципліни використовуються методи навчання, які притаманні системі вищої академічної освіти. Серед них найтрадиційнішим залишається пояснювально-ілюстративний метод, у межах якого викладач допомагає здобувачам здобути знання завдяки аудиторній роботі. Вона поділяється на дві складові – засвоєння теоретичного матеріалу під час прослуховування лекцій та практичних занять, на яких здобувачі репродукують отримані знання і демонструють вміння засвоїти матеріал, запропонований викладачем для самостійного опрацювання.

Окрім вищевикладеного методу, використовується метод проблемного викладення. Він допомагає, використовуючи практику активної полеміки, формувати вміння здобувача критично ставитися до вивченої літератури, заслуханих на семінарах рефератів і доповідей, лекційного курсу. Викладач, поставивши навчальне завдання, формулює пізнавальну мету, а потім, розкриваючи систему доведень, порівнюючи погляди, різні підходи, показує спосіб розв'язання поставленого завдання. Вивчаючи окремі теми, використовується й дослідницький метод, який передбачає організацію активного пошуку розв'язання висунутих пізнавальних завдань, аналізуючи відео-фотоматеріали й роблячи самостійні висновки.

10. Форми контролю і методи оцінювання (у т.ч. критерії оцінювання результатів навчання)

Методи поточного \ періодичного контролю: усне опитування, оцінювання доповідей та презентацій.

2. Підсумковий контроль: іспит у усній формі.

Протягом засвоєння навчальної дисципліни здобувачі мають можливість накопичувати бали за рахунок виконання різних форм роботи. Вони порівню розподіляються, а потім підсумуються.

Змістовий модуль:

- робота на лекціях та семінарських заняттях (58 балів);
- захист реферату, презентації (11 балів);
- перевірка есе (11 балів)
- екзамен (20 балів).

Критерії оцінювання результатів навчання. Критерій оцінювання – це ознака, на основі якої проводиться оцінювання будь-чого і яка є мірою оцінки. Критерії оцінювання визначаються за допомогою якісних показників та ознак, що демонструють рівень сформованості навчальних досягнень здобувачів вищої освіти і трансформуються в оцінку згідно затвердженій шкали. Результати академічної успішності здобувачів виставляються у вигляді оцінки за національною шкалою, 100-бальною та шкалою ЕКТС.

У таблиці нижче наведено **загальні критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти:**

Оцінка за національною шкалою	Теоретична підготовка	Практична підготовка
	Здобувач освіти	
Відмінно 90 - 100	У повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано викладає під час усних виступів; глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань, робить самостійні висновки, виявляє причинно-наслідкові зв'язки; самостійно знаходить додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань.	Повно та ґрунтовно засвоїв всі теми навчальної програми, вміє вільно та самостійно викласти зміст всіх питань програми навчальної дисципліни, розуміє її значення для своєї професійної підготовки, проявляє творчий підхід до виконання індивідуального завдання при виконанні самостійного завдання, повністю виконав усі завдання кожної теми та поточного контролю в цілому.
Добре 85 - 89	Недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв окремі питання робочої програми. Вміє самостійно викласти зміст основних питань програми навчальної дисципліни.	Виконав завдання кожної теми та поточного контролю в цілому, має стійкі навички виконання завдання.
Добре 75 - 84	Недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв деякі теми робочої програми, не вміє самостійно викласти зміст деяких питань програми навчальної дисципліни.	Окремі завдання кожної теми та поточного контролю в цілому виконав не повністю.
Задовільно 70 – 74	Володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні або відтворює певну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв'язків, знає основні поняття навчального матеріалу; має ускладнення під час виділення суттєвих ознак вивченого; під час виявлення причинно-наслідкових зв'язків і формулювання висновків.	Засвоїв лише окремі теми робочої програми. Не вміє вільно самостійно викласти зміст основних питань навчальної дисципліни Окремі завдання кожної теми контролю не виконав.
Задовільно 60 - 69	Засвоїв лише окремі питання навчальної програми. Не вміє достатньо самостійно викласти зміст більшості питань програми навчальної дисципліни.	Виконав лише окремі завдання кожної теми та контролю в цілому.

Незадовільно з можливістю повторного складання 35 - 59	Володіє навчальним матеріалом поверхнево й фрагментарно (без аргументації та обґрунтування); безсистемно виокремлює випадкові ознаки вивченого; під час відповіді допускає суттєві помилки.	Не засвоїв більшості тем навчальної програми не вміє викласти зміст більшості основних питань навчальної дисципліни. Не виконав більшості завдань кожної теми та контролю в цілому.
Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни 0-34	Не володіє навчальним матеріалом.	Не засвоїв навчальної програми, не вміє викласти зміст жодної теми навчальної дисципліни, не виконав контролю.

11. Питання для підсумкового контролю

1. Навести ознаки шоу-проекту.
2. Зафіксувати історичні приклади шоу-проектів.
3. Які існують різновиди шоу-проектів.
4. Що таке шоу-програма?
5. Навести приклади художніх видовищ.
6. Які сучасні технології використовуються в організації шоу-проектів?
7. Що таке креативна культура?
8. Аналіз креативності в сучасній гуманітаристиці.
9. Зафіксувати особливості функціонування креативної культури.
10. Які основні функції в організації шоу-проектів виконує продюсер?
11. Які існують різновиди продюсерської діяльності?
12. Що таке фандрайзінг в організації шоу-проектів?
13. Що є показником ефективності шоу-проекту?
14. Які особливості в організації сучасних проектів?
15. Навести приклади найбільш відомих сучасних бієнале.
16. Навести приклади та охарактеризувати найбільш відомі сучасні кінофестивалі.
17. Що таке мистецьке бієнале?
18. Зафіксувати основні професійні різновиди діяльності у шоу-бізнесі.
19. Як використовується волонтерська діяльність в організації шоу-проектів?
20. Що таке культурне волонтерство.
21. Навести найбільш відомі приклади культурного волонтерства.
22. Як волонтерська діяльність впливає на якість культурних шоу-проектів?
23. Які особливості режисури сучасних шоу-програм?
24. З яких елементів складається шоу-програма?
25. Зафіксувати зовнішні виразні ефекти шоу-програм.
26. Що таке перформанс?
27. Навести приклади відомих світових перформерів.
28. Навести відмінності між інсталяцією та перформансом.
29. Навести сучасні тенденції у створенні шоу-програм.
30. Навести приклади найбільш креативних ідей у сучасному шоу-бізнесі.
31. Навести приклади та охарактеризувати найбільш відомі сучасні театральні фестивалі.
32. Навести приклади та охарактеризувати найбільш відомі сучасні музичні фестивалі.
33. Що таке хеппенінг?
34. Навести приклади відомих хеппенінгів.
35. Що таке інсталяція?
36. Навести приклади відомих інсталяцій.
37. Новітні технології сучасної режисури святкових видовищ.
38. Робота постановника з художником, режисером по світлу і звуку, режисером відео і лазерної проекції.
39. Режисура сучасних електронних видів видовищ, сучасних театралізованих вистав.
40. Зовнішні виразні ефекти в шоу-програмах.
41. Синхронність і асинхронність як основні виразні засоби масових сцен у шоу-програмах.
42. Методика створення динамічних композицій.
43. Сучасні тенденції в режисурі театралізованих вистав.
44. Театралізовані видовища на нетрадиційній площадці. Активізація сприйняття глядача.
45. Монтаж як метод створення сучасного театралізованого проекту. Монтаж простору.
46. Зовнішнє оформлення шоу-проекту.
47. Закони формування шоу-програми.
48. Роль атракційності в шоу-культурі.
49. Різновиди атракціонів та їх використання у створенні шоу-програм.
50. Етапи підготовки шоу-проекту.

12. Розподіл балів, які отримують здобувачі

ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Види навчальної роботи	Змістовий модуль 1			Змістовий модуль 2		
	Кількість балів за одне заняття (завдання)	Кількість занять (завдань)	Сумарна кількість балів (максимальна)	Кількість балів за одне заняття (завдання)	Кількість занять (завдань)	Сумарна кількість балів (максимальна)
Поточний контроль на лекціях	1	7	7	1	9	9
Семінарські заняття	3	6	18	3	8	24
Разом			25			33
Разом			58			

Оцінка самостійної роботи:						
Реферат	11	1	11			
Есе				11	1	11
Разом	22					
Екзамен	20					
Підсумкова сума балів	100					

Поточний контроль							Підсумкове есе	Підсумковий контроль (іспит)	Сума балів
Змістовий модуль 1			Змістовий модуль 2					20	100
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	22		
9	8	8	8	8	8	9			
Усього за модулем 1:			Усього за модулем 1: 33						
25									

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою
		для екзамену, курсового проєкту (роботи), практики
90 – 100	A	відмінно
85-89	B	добре
75-84	C	
70-74	D	
60-69	E	задовільно
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

13. Навчально-методичне забезпечення

1. Робоча програма навчальної дисципліни «Організація і методика проведення шоу-проєктів». Одеса: ОНУ, 2024. 9 с.
2. Плани семінарських занять.

14. Рекомендована література

Основна

1. Бойко О. Торгівельно-розважальні центри в соціокультурному просторі міста: ресурси стратегічного менеджменту // Вісник Київського університету культури і мистецтв. Т. 1. Київ, 2018.
2. Грушина А. Особливості організації системи менеджменту сфери культури та мистецтв. Т. 1. Київ: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2018.
3. Ковальова Н., Левченко В. Українське образотворче мистецтво у сучасному виставковому проєкті: досвід спротиву // *Діа́́кса/Докса*. Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип. 1(41). Креативні індустрії в сучасній культурі. Одеса: Акваторія, 2024. С. 187-201.
4. Коленьков С. Г. Менеджмент у сфері культури і мистецтва. Київ, 2016.
5. Малоока Л. Організація масових свят // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Т.1. № 2. Київ, 2018.
6. Михед О. Бачити, щоб бути побаченим: реаліті-шоу, реаліті-роман та революція онлайн. Київ, 2016.
7. Поплавський М. Event-менеджмент у індустрії дозвілля. Київ: Київський національний університет культури і мистецтв, 2017.
8. Поплавський М. Життя в стилі фанк. Київ: Київський національний університет культури і мистецтв, 2023.
9. Поплавський М. Як стати популярним і багатим. Версія М. Поплавського. Київ: Київський національний університет культури і мистецтв, 2017.
10. Станіславська К. Мистецько-видовищні форми сучасної культури. Київ: НАКККІМ, 2016. 352 с.

Додаткова

1. Безгін І. Мистецтво і ринок: нариси / Ігор Безгін. Київ: ВВІП «Компас», 2005. 544 с.
2. Гагоорт Гіп. Менеджмент мистецтва. Підприємницький стиль / Гіп Гагоорт / переклав з англ. Б. Шумилович. Львів: Літопис, 2008. 360 с.
3. Євтушенко О. Обличчя музики. Творчі портрети українських зірок. Тернопіль: Джура, 2006. 272 с.
4. Зайченко О. Г. Гейміфікація музейного простору в аспекті типології поведінки музейного відвідувача // Місто: історія, культура, суспільство. 2017. № 1. С. 87-98.
5. Івановська Н. Бієнале та освітні проєкти для дітей та підлітків у музейному просторі України (на прикладі фестивалю «Арсенал Ідей») // Аркадія: культурологічний та мистецтвознав. журн. Одеса: Студія Неґоціант, 2015. С. 89-94.
6. Ковальова Н., Левченко В. Музей і війна. Нотатки про долю культурної спадщини // *Діа́́кса/Докса*: 36. наук. праць з філософії та філології. Одеса, 2022. Вип. 2(38). Сковородіана: мандри філософування-2. С. 97-103.
7. Ковальова Н., Левченко В. Сучасний музей як комунікативний простір: концепція радикальної музеології Клер Бішоп // *Діа́́кса/Докса*: 36. наук. праць з філософії та філології. Одеса, 2023. Вип. 2(40). Креативні технології та сучасна картина світу. С. 56-64.
8. Ковальова Н., Левченко В. Фестивалі у просторі міста // *Діа́́кса/Докса*. Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип. 2(32). Репрезентація міста в культурних, історичних та соціальних практиках. Одеса: Акваторія, 2019, С. 269-278.

9. Кольбер Ф. Маркетинг у сфері культури та мистецтв / переклад з англ. С. Яринича / Франсуа Кольбер, Жак Нантель, Сюзан Білодо Дж. Деніс Річ. Львів: Кальварія, 2004. 240 с.
10. Лалл Дж. Мас-медіа, комунікація, культура – глобальний підхід. К.: К.І.С., 2002. 263 с.
11. Ленглі С. Театральний менеджмент і продюсерство. Американський досвід. Перекл. з англ. Безгіна І. Д. К.: ВВП Компас, 2000. С. 477-496.
12. Литовка О. В. Створення та організація спеціалізованого музичного проекту в жанрі рок-музики: навчальний посібник. К., Кривий Ріг: «Новое видение», 2008. 181 с.
13. Откидач В. Естрадний спів і шоу-бізнес: навч.-метод. посіб. / Володимир Откидач. Вінниця: Нова Книга, 2013. 368 с.
14. Поплавський М. М. Шоу-бізнес: теорія, історія, практика: підручник для студентів ВНЗ культури і мистецтв / М. Поплавський. К., 2001. 559 с.
15. Сторі Дж. Теорія культури та масова культура: Вступний курс / пер.з англ. С. Савченко. Х.: Акта, 2005.
16. Тормахова А. Цифровізація сучасного українського простору // *Дόξα / Докса*: 36. наук. праць з філософії та філології. Одеса, 2023. Вип. 2(40): Креативні технології та сучасна картина світу. Одеса: Акваторія, 2023. С. 15-24.
17. Барінова Я. «Нова візуальність», образ і уява в контексті NewMediaArt // *Дόξα / Докса*: 36. наук. праць з філософії та філології. Одеса, 2023. Вип. 2(40). Креативні технології та сучасна картина світу. С. 47-55.
18. Levchenko V. New tendencies of visualization of Odesa urban space in war circumstances // III Верніковські читання (2023): Матеріали Наукових читань пам'яті Марата Вернікова / відп. ред. В. Л. Левченко. Одеса: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023. С. 125–126. (0,2 д.а.). http://liber.onu.edu.ua/pdf/3vernik_chytannja.pdf

15. Електронні інформаційні ресурси

1. Бібліотека ОНУ імені І. І. Мечникова - <http://lib.onu.edu.ua/>
2. Сайт ОНУ імені І. І. Мечникова - <http://www.onu.edu.ua/ru/index.html>
3. Одеська національна наукова бібліотека - <http://www.ognb.odessa.ua/>
4. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського - <http://www.nbuv.gov.ua/>
5. Бібліотека ім. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка - <http://lib-gw.univ.kiev.ua/>

Додаток А

Плани семінарських занять з дисципліни «Організація і методика проведення шоу-проектів»

Тема 1. Шоу-проекти: історична ретроспектива. Основні різновиди і форми естрадних вистав, концертів і шоу-проектів (4 год.).

1. Шоу-програми як особливий жанр мистецтва.
2. Сучасні тенденції в розвитку шоу-програм.
3. Різновиди і форми художніх видовищ.
4. Креативність, її сутність, історія виникнення терміну.

Тема 2. Продюсер - підприємець у сфері шоу-бізнесу (4 год.).

1. Історія підприємництва у сфері шоу-бізнесу.
2. Генеза та еволюція продюсерської діяльності.
3. Продюсерська діяльність і менеджмент у музичному шоу-бізнесі.
4. Пошук спонсорів, фандрайзінг, фінансовий менеджмент, організація концертної діяльності.
5. PR-акції, промо-менеджмент у сфері шоу-бізнесу.
6. Основні учасники шоу-проектів.

Тема 3. Обличчя сучасних шоу-проектів (4 год.).

1. Показники ефективності шоу-проектів.
2. Ефективні шоу-проекти. Дослідження найбільш популярних сучасних шоу-проектів.
3. «Архітектура» шоу-проекту. Номер як основа театралізованої вистави.
4. Пошук стилістичних особливостей в етюдах.
5. Практичне використання різних видів мистецтва в синтетичному номері.
6. Монтаж номерів, атракціонів і епізодів як спосіб прояву конфлікту в створенні театралізованої вистави.
7. Робота над створенням номерів різних естрадних жанрів. Естрадний номер.

Тема 4. Глобальні шоу-проекти: фестивалі у різних сферах мистецтва (4 год.).

1. Шоу-проекти як базовий феномен сучасної культури.
2. Міжнародні культурні шоу-проекти.
3. Задум режисера у шоу-проекті.
4. Театральні, музичні та кінофестивалі як основні різновиди сучасного шоу-процесу.
5. Фестивальний рух. Найбільш відомі світові мистецькі фестивалі.
6. Українські фестивалі. Тематичне розмаїття сучасних фестивалів.
7. Основні елементи фестивалю.
8. Мистецькі бієнале та трієнале. Історія Венеційської бієнале. Сучасні художні фестивалі як синтетична подія.

Тема 5. Шоу-проект як співпраця професіоналів та волонтерів (4 год.).

1. Основні професійні ролі в створенні шоу-проекту.
2. Різновиди продюсерської діяльності.
3. Особливості роботи фінансового продюсера. Приклади успішної роботи продюсера.
4. Волонтерська діяльність в організації шоу-проектів.
5. Культурне волонтерство. Приклади культурного волонтерства.

Тема 6. Сучасні технології для формування шоу-проектів. Перформанс як сучасний шоу-проект (4 год.).

1. Новітні технології сучасної режисури святкових видовищ.
2. Робота постановника з художником, режисером по світлу і звуку, режисером відео і лазерної проекції.
3. Режисура сучасних електронних видів видовищ, сучасних театралізованих вистав.
4. Зовнішні виразні ефекти в шоу-програмах.
5. Синхронність і асинхронність як основні виразні засоби масових сцен у шоу-програмах.
6. Методика створення динамічних композицій.
7. Перформанс – як сучасний шоу-проект. Майстри перформансу.

Тема 7. Ідея створення власного шоу-проекту. Організаційні принципи підготовки сучасного святкового видовища (4 год.).

1. Сучасні тенденції в режисурі театралізованих вистав.
2. Театралізовані видовища на нетрадиційній площадці.

3. Активізація сприйняття глядача.
4. Монтаж як метод створення сучасного театралізованого проекту. Монтаж простору.
5. Зовнішнє оформлення шоу-проекту.
6. Закони формування шоу-програми.
7. Роль документального матеріалу.