

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНІКА
ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНІКА

Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису

ОБУХ ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА

УДК 78.011.4:316.3(477)"19/20"

ДИСЕРТАЦІЯ
**МЕНЕДЖМЕНТ АКАДЕМІЧНОЇ МУЗИКИ
В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ
(КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТЬ)**

Спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство)

Подається на здобуття наукового ступеня
доктора мистецтвознавства

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання
ідей, результатів і текстів інших авторів мають покликання на відповідне
джерело _____ Людмила ОБУХ

Науковий консультант Карась Ганна Василівна,
доктор мистецтвознавства, професор

Івано-Франківськ – 2023

АНОТАЦІЯ

Обух Л. В. Менеджмент академічної музики в соціокультурному просторі України (кінець XX – початок XXI століть) – на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – Теорія та історія культури (мистецтвознавство), Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, місто Івано-Франківськ, 2023.

У дисертації здійснено мистецтвознавчу рефлексію стосовно проблеми комплексного вивчення менеджменту академічної музики в Україні як цілісної системи соціокультурного простору на межі XX – XXI століть. Доведено, що феномен музичного менеджменту проявляється в поєднанні художньо-естетичної, суспільно-організуючої та націєтворчої спрямованості й визначається в роботі системою управлінської діяльності. Вона забезпечує успішне функціонування різних соціокультурних інститутів – організацій та установ, покликаних здійснювати соціально значиму діяльність у сфері музичної культури.

Здійснена історична ретроспектива виявила, що причиною зародження та становлення наукового менеджменту означеного періоду стало утвердження світових економічних моделей, загальні тенденції яких – універсалізм, організаційна культура, конкурентоспроможність. Тож, система менеджменту академічної музики не тільки корелює цим тенденціям, а й інтерпретує їх крізь призму інституцій, персоналій і технологій. Методологічне підґрунтя цієї системи вибудоване на принципах рівнозначності досліджуваних процесів у культурологічному вимірі з використанням історичних, соціокультурних та економічних критеріїв.

Запропонована в дисертації авторська мистецтвознавча концепція ґрунтується на синтезі принципів аналізу, теоретичних і практичних аспектів вивчення процесу менеджменту академічної музики в Україні, підходів і методів його наукового осмислення. Власне, поєднання історико-діалектичного, історико-системного, порівняльного та мистецтвознавчого

принципів аналізу, теоретичних і практичних аспектів, дало можливість виявити й простежити генезу та характерні риси основних тенденцій явища менеджменту академічного музичного мистецтва в Україні; розглянути його в тісному взаємозв'язку із суспільно-історичним контекстом, відтворити цілісну картину цього явища; порівняти менеджмент академічного музичного мистецтва в різних філармоніях України, у проведенні музичних конкурсів і фестивалів; виявити напрями його поступу; розкрити іманентні властивості досліджуваних мистецьких явищ.

Визначено, що становлення менеджменту академічної музики в Україні безпосередньо залежить від формальних і неформальних організацій, установ. До формальних відносно: Міністерство культури та інформаційної політики України, Міністерство освіти і науки України, відділи та підрозділи культури, служби й комітети, освітні установи (факультети та кафедри), мистецькі спілки. До неформальних належать різноманітні соціальні музичні угруповання (у тому числі інтернет-групи та сторінки), фан-клуби тощо. Виявлено, що система державного управління відіграє роль суб'єкта в управлінні культурною сферою, що поєднує численні органи центральної, регіональної та місцевої влади. Здійснений аналіз інституційного й організаційно-правового забезпечення органів влади доводить необхідність розробки сучасної моделі управління, розглядаючи її в структурному, функціональному та управлінському аспектах.

Дослідження формування сучасної музичної інфраструктури України, її визначення та теоретичні засади, систематизація історико-культурних процесів і побудова системи координат інфраструктури музичного життя на теренах етнографічних українських земель у різні епохи спонукало виокремити серед цієї системи філармонії, громадські організації (спілки, центри), концертні агенції, які разом стали чи не найпершим організатором, керівником і популяризатором академічної музики. Розглянуті філармонійні установи всіх обласних центрів України дозволили визначити їхній менеджмент як лінійний із централізованим, змішаним і децентралізованим

типом управління. Охарактеризована діяльність активно існуючих нині Національної спілки композиторів України, Всеукраїнської музичної спілки, Національного музичного комітету України (м. Київ), Асоціації академічних музичних конкурсів (м. Київ), Галицького музичного товариства (м. Львів), Громадської організації «Колегіум Музікум» (м. Львів), Громадської організації «Спілка поляків України», Міжнародного наукового центру академічної музики «Новата» (м. Житомир), Національної концертної організації «Ukr Artists» (м. Київ), Музичного агенства «Ухо» (м. Київ), Музичної агенції «Collegium Management» (м. Львів) та їхню роль у процесі менеджменту академічної музики.

Мистецьку освіту осмислено соціальним й культурним явищем, що є вагомим чинником суспільної еволюції, здатної формувати систему духовних цінностей особистості та правильно визначати ціннісні орієнтири на шляху до самореалізації людини, актуальні часовим умовам. Визначено, що мистецькі навчальні заклади є початковим етапом становлення менеджменту академічної музики, основною метою яких є задоволення потреб громадян, суспільства й держави в мистецькій освіті, культурно-мистецькому вихованні дітей та юнацтва, залученні їх до професійного музичного мистецтва. Проаналізовані перспективи розвитку культурно-мистецької освіти в Україні в контексті реформування освітнього законодавства виявили прогалини на державному рівні та констатували необхідність уведення категорій менеджменту в освітній процес задля партнерської співпраці між державою, бізнесом і закладами освіти в напрямі побудови загальнонаціональних пріоритетів. Розглянуто загальноосвітні інструменти управління як варіанти укріплення корпоративної культури менеджменту та необхідність їх імплементації (економічних, соціально-психологічних і педагогічних механізмів) в теорію й практику управління академічним музичним мистецтвом. Особлива увага звернена на музично-педагогічний коучинг, який дефініціюється нами як система принципів і прийомів, належить до соціально-педагогічного різнотипу тренінгу в структурі менеджменту академічної

музики, має відповідні характерні різновиди (систематичний коучинг, цілеспрямований і безсторонній), які фокусуються на досягненні чітко визначених цілей. Регламентація доцільності виховання професійного управлінського прошарку в освітньому музично-академічному середовищі обумовлена потребою уніфікованого упровадження курсів із музичного менеджменту в освітньо-професійні програми мистецьких спеціальностей галузі знань «Культура і мистецтво» ЗВО в контексті модернізації та перебудови освітніх систем на сучасному етапі. Цілі й завдання такої підготовки залежатимуть від створення відповідних умов для формування міждисциплінарних професійних компетентностей, що не суперечитиме відповідній стандартизації мистецької освіти на державному рівні й зацентрує увагу на музичному менеджменті у сфері культури та мистецтва.

Універсальність застосування стереотипів програмного менеджменту дозволили вивчити й проаналізувати організаційні здобутків місіонерів та амбасадорів культурної справи – провідних українських митців, творчих лідерів у різних сферах (культурній комунікації міжнародного рівня в Україні (І. Карабиць) і діаспорі (Р. Ревакович), державного управління у сфері культури (Г. Карась), вокально-педагогічній і виконавській діяльності (І. Кушплер)), котрі досі мало висвітлювались в науковому обігу в об'єктиві менеджменту. Їхні здобутки допомогли осмислити продуктивні підходи в управлінні культурно-мистецькою сферою та вибудувати своєрідні моделі арт-менеджера в соціокультурному просторі України, кожна з яких взаємодоповнююча і взаємозамінна, доповнюється засобами й механізмами управління в процесі культурних практик, а також особистісною «діяльнісною сутністю». Наведені приклади життєдіяльності окремих продюсерів у сфері академічної музики в Україні (Р. Пірієв, Р. Дзундза) і західному зарубіжжі (Р. Гурко) регламентують важливість цієї професії для процесу становлення музичного менеджменту в державі. Висвітлений фактологічний матеріал дозволив різносторонніше усвідомити значення поняття «продюсер» і підтвердити концепції науковців щодо синтетичної та синтезуючої природи

продюсерської творчості, як і диференційованості творчої діяльності, а процес продюсування визначити окремою понятійною одиницею музичного менеджменту.

На прикладі резонансних проєктів в Україні, здійснено класифікацію музичного проєкту академічного мистецтва за відповідними критеріями: задумом (комерційні, соціально-спрямовані, просвітницькі), обсягом (широкомасштабні та камерні) і перспективою (формування нової слухацької аудиторії та розширення фан-зони українського класичного музичного продукту). Встановлено, що музичний, як і будь який інший мистецький проєкт, передбачає використання продуктів соціокультурної діяльності та залучення відповідних універсальних методик (Event-менеджмент, PR-служба), що сприяють ефективному менеджменту. Визначено відповідні ознаки музичного проєкту академічного мистецтва: актуальність, мотивація, талант виконавців і менеджерів, що дозволило, на основі комплексного опрацювання наукових матеріалів, запропонувати авторське визначення концепту «музичний проєкт академічного мистецтва» як організування резонансних культурних громадських заходів місцевого чи загальнонаціонального масштабу, тобто виду комунікаційної програми в системі стратегічного процесу функціонального менеджменту академічного музичного мистецтва, із метою залучення академічної музики як механізму позитивної соціальної дії.

Здійснено огляд найбільш знакових національних і масштабних регіональних фестивалів не лише музично-академічного, а й мультижанрового спрямування, а також виокремлено конкурси академічного мистецтва й інші культурно-мистецькі заходи для їхньої загальної класифікації із позицій менеджменту академічної музики. Виявлено, що в час соціокультурних змін, особливо спричинених світовою пандемією, майже всі заходи поєднують у собі інноваційні практики організації та проведення. Виокремлені тенденції дозволили охарактеризувати менеджмент масових заходів, який полягає в: налагодженні міжкультурної комунікації, створенні культурно-мистецького

та видовищного простору як форми дозвільлевої практики, національному спрямуванні стратегічного культурного розвитку. Доведено, що оптимальний вибір та ефективне використання PR-засобів (наприклад, моніторинг і брендинг) неминуче призводить до ефективного розв'язання поставлених стратегічних завдань і суттєво пришвидшує успіх. Основні напрями взаємозв'язку соціальних, економічних, політичних суб'єктів між собою та соціальним середовищем, стандартизацію їхнього використання транспоновано на сферу продукування академічної музики.

Охарактеризовано музичну періодику (журнал «Музика», Український інтернет-журнал «Музика», «Українська музична газета», газета «Культура і життя», культурологічний часопис «Українська культура», двомовна газета «Волинський монітор», двотижневик «Кур'єр Галиційський», розвідки та публікації у наукових виданнях) як невід'ємну частину інформаційного простору країни, що відображає стан розвитку й зрілості української музичної культури; суспільне телебачення та радіомовлення України, а також платформу Euroradio2see, «Українська служба польського радіо» та «Польське радіо для закордону»; Internet-мережу (сайт «UA: Класична музика», сайт «The Claquers», Національний портал академічної музики «Music-review Ukraine», Культурна платформа «Ковчег “Україна”», україно-польська медіаплатформа U.P.M.P.); перший у світі мобільний додаток з українською академічною музикою Ukrainian Live Classic. Визначено, що активне використання новітніх комунікаційних технологій як потужного ресурсу популяризації музичного академічного мистецтва – одне з першочергових завдань музичного менеджменту на початку XXI-го століття.

Ключові слова: музичний менеджмент, академічна музика, українська музична культура, соціокультурний простір, культурна політика, музична інфраструктура, мистецька освіта, культурна комунікація, музична періодика, соціокультурна діяльність, арт-менеджер, продюсер, Event- і PR-менеджмент.

SUMMARY

Obukh L. V. Management of Academic Music in the Socio-Cultural Space of Ukraine (end of XX – beginning of XXI century). Manuscript.

The dissertation for the doctoral degree in Art Criticism: speciality 26.00.01 – Theory and History of Culture. Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Ivano-Frankivsk, 2023.

The art and historical reflection on the problem of a comprehensive study of the management of academic music in Ukraine at the turn of the 20th – 21st centuries as an integral system of socio-cultural space is carried out in the dissertation.

It is proved that the phenomenon of music management manifests itself in a combination of artistic and aesthetic, social and organizing, and nation creation focus. In our work it is defined as a system of management activities that ensures the successful functioning of various socio-cultural institutions called to carry out socially significant activities in the field of musical culture. The conducted historical retrospective revealed that the reason for the birth and development of scientific management of the specified period was the approval of world economic models, the general trends of which are universalism, organizational culture and competitiveness. Therefore, the management system of academic music not only correlates with these trends, but also interprets them through the prism of institutions, personalities, and technologies. The methodological foundation of this system is built on the principles of equivalence of the investigated phenomena in the cultural dimension using historical, socio-cultural, and economic criteria.

The author's artistic concept proposed in the dissertation is based on the synthesis of the principles of analysis, theoretical and practical aspects of studying the phenomenon of academic music management in Ukraine, a complex of approaches and methods of its scientific understanding. Actually, the combination of historical and dialectical, historical and systemic, comparative and art principles of analysis, theoretical and practical aspects, made it possible to identify and trace the genesis and characteristic features of the main trends of the phenomenon of

management of academic musical art in Ukraine; to consider it in close connection with the social and historical context, to reproduce a complete picture of this phenomenon; to compare the management of academic musical art in different philharmonic societies of Ukraine at music competitions and festivals; to identify the directions of its progress; to reveal the immanent properties of the studied artistic phenomena.

It was determined that the development of academic music management in Ukraine directly depends on formal and informal organizations and institutions. The formal ones include: the Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine, the Ministry of Education and Science of Ukraine, departments and subdivisions of culture, services and committees, educational institutions (faculties and departments), art unions. Informal groups include various social music groups (including Internet groups and pages), fan clubs, etc. It was revealed that the state administration system plays the role of a subject in the management of the cultural sphere, which combines numerous bodies of central, regional and local authorities. The analysis of the institutional and organizational and legal support of authorities proves the need to develop a modern management model, considering it in structural, functional and managerial aspects.

The study of the formation of the modern musical infrastructure of Ukraine, its definition and theoretical foundations, the systematization of historical and cultural processes and the construction of a system of coordinates of the infrastructure of musical life on the territory of Ukrainian lands in different periods made it possible to identify philharmonics, public organizations (unions, centers) and concert agencies, which together became almost the first organizer, manager and popularizer of academic music. The considered philharmonic institutions of all regional centers of Ukraine made it possible to define their management as linear with centralized, mixed and decentralized type of management. The activities of the currently active National Union of Composers of Ukraine, the All-Ukrainian Music Union, the National Music Committee of Ukraine (Kyiv), the Association of Academic Music Competitions (Kyiv), the Galician Music Society (Lviv), the

Public Organization «Kolegium Muzikum» (Lviv), Public Organization «Union of Poles of Ukraine», International Scientific Center of Academic Music «Novata» (Zhytomyr), National Concert Organization «Ukr Artists» (Kyiv), Music Agency «Uho» (Kyiv) , music agency «Collegium Management» (Lviv) and their role in the process of academic music management are characterized .

Artistic education is conceived as a social and cultural phenomenon, which is an important factor in social evolution, capable of forming a system of spiritual values of an individual and correctly defining currently relevant value systems on the path to self-realization. It was determined that art educational institutions are the initial stage of the formation of academic music management, the main purpose of which is to meet the needs of citizens, society and the state in art education, cultural and artistic upbringing of children and youth, and their involvement into professional musical art. The analyzed prospects for the development of cultural and artistic education in Ukraine in the context of reforming educational legislation revealed the gaps at the state level and stated the need to introduce management categories into the educational process for partnership cooperation between the state, business and educational institutions in order to build the national priorities. Global management tools are considered as options for strengthening the management corporate culture and the need for their implementation (economic, social-psychological and pedagogical mechanisms) in the theory and practice of academic music management. Special attention is paid to music-pedagogical coaching, which is defined by us as a system of principles and techniques, and which is the part of the socio and pedagogical variety of training in the structure of academic music management, has corresponding characteristic varieties (systematic, targeted and impartial) focusing on achieving of the clearly defined goals. The regulation of the expediency of educating a professional management layer in the educational music-academic environment is due to the need for a unified introduction of music management courses into the "Culture and Art" educational-professional programs of Higher Education Institutions in the context of current modernization and restructuring of educational systems. The goals and objectives of such training will

depend on the creation of appropriate conditions for the formation of interdisciplinary professional competences, which does not contradict the appropriate standardization of art education at the state level and emphasizes music management in the field of culture and arts.

The universality of the application of program management stereotypes made it possible to study and analyze the organizational achievements of missionaries and cultural ambassadors - the leading Ukrainian artists, creative leaders in various fields such as cultural communication of the international level in Ukraine (I. Karabyts) and the diaspora (R. Revakovich), public administration in the field of culture (H. Karas), vocal-pedagogical and performing activities (I. Kushpler), which have so far been little covered in the scientific circulation. Their achievements made it possible to understand productive approaches in the management of the cultural and artistic sphere and to build unique models of the art manager in the socio-cultural space of Ukraine, each of which is complementary and interchangeable, complemented by means and mechanisms of management in the process of cultural practices, as well as a personal «activity essence». The given examples of the activities of individual producers in the field of academic music in Ukraine (R. Piriev, R. Dzundza) and the Western world (R. Gurko) regulate the importance of this profession to format music management in the state. The highlighted factual material made it possible to understand the meaning of the concept of «producer» in a more comprehensive way and to confirm the concepts of scientists regarding the synthetic and synthesizing nature of production creativity, as well as the differentiation of creative activity, and to define the production process as a separate conceptual unit of music management.

On the example of high-profile projects in Ukraine, the classification of the music project of academic art was carried out according to the relevant criteria: the idea (commercial, socially oriented, educational), scope (large-scale, small scale) and perspective (formation of a new listening audience and expansion of the fan zone of the Ukrainian classical music product). It has been established that a musical project like any other artistic project involves the use of sociocultural activities products and the involvement of appropriate universal methods (event management,

PR service) contributing to effective management. Such relevant features of a musical project of academic art as relevance, motivation, talent of performers and managers were determined. It allowed, on the basis of a comprehensive study of scientific materials, to propose the author's definition of the concept «musical project of academic art» as the organization of resonant cultural public events of a local or national scale, that is, a type of the communication program in the system of the strategic process of the functional management of academic musical art, with the aim of involving academic music as a mechanism of positive social action.

An overview of the most significant national and large-scale regional festivals of not only music-academic, but also multi-genre direction was carried out. The academic art competitions and other cultural and artistic events were singled out for their general classification from the standpoint of academic music management. It was found that the sociocultural changes, particularly caused by the global pandemic, made all events combine innovative practices of organization and implementation. The isolated trends made it possible to characterize the management of mass events, which consists in: establishing intercultural communication, creating a cultural-artistic and spectacular space as a form of leisure practice, national direction of strategic cultural development. It has been proven that the optimal choice and effective use of PR tools (for example, monitoring and branding) inevitably leads to the effective solution of strategic tasks and accelerates success. The main directions of the relationship of social, economic, political subjects between themselves and the social environment, the standardization of their use is transposed to the field of academic music production.

Such musical periodicals as magazine «Muzyka», Ukrainian online magazine «Muzyka», «Ukrainian Musical Gazette», «Kultura i Zhyttia» newspaper, cultural journal «Ukrainian Culture», bilingual newspaper «Volyn Monitor», fortnightly «Kurier Galicia», intelligence and publications in scientific publications were characterized. They are assumed as an integral part of the country's information space, which reflects the state of development and maturity of Ukrainian musical culture. The role of public television and radio broadcasting of Ukraine, as well as

the Euroradio2see platform, «Ukrainian Service of Polish Radio» and «Polish Radio for Abroad»; Internet network (UA: Classical Music website, The Claquers website, National portal of academic music «Music-review Ukraine», Cultural platform «Kovcheg “Ukraine”», Ukrainian-Polish media platform U.P.M.P.); the world's first mobile application with Ukrainian academic music Ukrainian Live Classic was considered. It was determined that the active use of the latest communication technologies as a powerful resource for popularizing musical academic art is one of the primary tasks of music management at the beginning of the 21st century.

Key words: music management, academic music, Ukrainian musical culture, socio-cultural space, cultural policy, musical infrastructure, artistic education, cultural communication, sociocultural activity, music periodicals, art manager, producer, event and PR management.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Наукові праці, у яких опубліковано основні результати дослідження

Монографії:

1. Обух Л. Менеджмент академічної музики в соціокультурному просторі України (кінець ХХ – початок ХХІ століть): монографія. Івано-Франківськ: Симфонія-форте, 2021. 460 с., іл.
URL: <http://repository.ukd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/302>.

Рецензія: Граб У. Б. В центрі уваги – менеджмент академічної музики. Рецензія на монографію Обух Л. Менеджмент академічної музики в соціокультурному просторі України (кінець ХХ – початок ХХІ століть). Івано-Франківськ: Симфонія-Форте, 2021. 460 с., іл. *Українська музика: науковий часопис*. Львів: ЛНМА ім. М. В. Лисенка. 2021. Ч. 4 (42). С. 196–197.
URL: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ukrmus.files.wordpress.com/2022/11/2021-04-n42-15.pdf>

2. Обух Л. В. Історіографія виникнення та розвитку менеджменту музичної культури в науково-теоретичних проєкціях. *Modern culture studies and art history: an experience of Ukraine and EU: collective monograph* (Олександрова О. О., Шаповалова Л. В., Андрєєва В. І., Березінська О. В., Білякович Л. М., Дубровская Г. Н., Єфіменко А. Г., Журавель-Змеєва Л. С., Zakharova O. Y., Zelenska O. P., Карась Г. В., Katrichenko K. O., Kindratiuk V. D., Коновалова І. Ю., Крепак К. В., Кулага Т. О., Сегеда Н. А., Михалевич В. В., Можайкіна Н. С., Nemkovich O. M., Hromchenko V. V., Овсяннікова-Трель О. А., Польська І. І., Piatnitska-Pozdnyakova I. S., Romaniuk L. B., Савонюк Г. О., Самойленко О. І., Осадча С. В., Sokolova A. V., Федотова О. О., Chuuko O. D., Щербакова О. К., Щербаков Ю. В.). Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. С. 323–338.
URL: <https://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/60>

3. Obukh L. Multi-vector approach in cultural and artistic activity of the Ukrainian diaspora representatives. *Art Spiritual dimensions of Ukrainian diaspora: collective scientific monograph* (Dutchak V., Karas' H., Dundiak I., Kozinchuk V., Kukuruza N., Novosiadla I., Fabryka-Protska O., Duda L.,

Fedorniak N., Obukh L., Kurbanova L., Sloniovska O.). Dallas, USA: PrimediaeLaunch LLC, 2020. P. 245–276. Режим доступу: <https://publishing.logos-science.com/index.php/primedia/issue/view/29/24>

Статті, що входять до переліку наукових фахових видань України:

4. Обух Л. Мистецька складова культурно-громадської діяльності Ганни Карась. *Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 32. На пошану доктора мистецтвознавства, професора Карась Ганни Василівни.* Івано-Франківськ: ПНУ ім. В. Стефаника; «Фоліант», 2015. С. 36–43. URL: <https://docplayer.net/71023283-Visnik-prikarpatskogo-universitetu.html>

5. Обух Л. Роль тренінгів та майстер-класів у розвитку психофізіологічної свободи студентів-співаків. *Актуальні питання культурології: альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музеєзнавства / за ред. проф. В. Г. Виткалова.* Рівне: РДГУ, 2017. Вип. 17. С. 250–253. URL: <https://kulturologiya.rv.ua/збірники/itemlist/category/5-актуальні-питання-культурології-альманах-наукового-товариства-«афіна»-кафедри-культурології-та-музеєзнавства.html>

6. Обух Л. В. Особливості підготовки менеджерів музичної культури у вищих мистецьких навчальних закладах. *Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музеєзнавства / за ред. Проф. В. Г. Виткалова.* Рівне: РДГУ, 2018. Вип. 18. С. 72–76. URL: <https://kulturologiya.rv.ua/збірники/itemlist/category/5-актуальні-питання-культурології-альманах-наукового-товариства-«афіна»-кафедри-культурології-та-музеєзнавства.html>

7. Обух Л. Фестиваль «Прикарпатська весна» як приклад продюсування професійного музичного мистецтва на Прикарпатті. *Українська музика.* Львів, 2018. № 2 (28). С. 91–97. URL: <https://ukrmus.wordpress.com/home-ua/issues-ua/2018-2-n28/>

8. Обух Л. Використання духовної творчості Романа Гурка в українських музичних проєктах. *Українська музика* : науковий часопис. Львів: ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2019. Ч. 2 (32). С. 72–78. URL: <https://ukrmus.wordpress.com/home-ua/issues-ua/2019-2-n32/>

9. Обух Л. В. Концептуалізація поняття «Музичний проєкт академічного мистецтва». *Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського*. Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2019. Вип. 125. 2019. С. 89–103. URL: <http://naukvisnyknmau.com.ua/article/view/189050>

10. Обух Л. В. PR у системі менеджменту академічної музики. *Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку*: наук. зб. / упор. і наук. ред. В. Г. Виткалов. РДГУ. Рівне: РДГУ, 2019. Вип. 33. С. 84–90. URL: <https://kulturologiya.rv.ua/збірники/itemlist/category/6-українська-культура-минуле,-сучасне,-шляхи-розвитку-напрямок-мистецтвознавство.html>

11. Обух Л. В. Роль засобів масової інформації та комунікації у становленні менеджменту академічної музики в Україні. *Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку*: наук. зб. / упор. і наук. ред. В. Г. Виткалов. Рівне: РДГУ, 2019. Вип. 31. С. 115–122. URL: <https://kulturologiya.rv.ua/збірники/itemlist/category/6-українська-культура-минуле,-сучасне,-шляхи-розвитку-напрямок-мистецтвознавство.html>

12. Обух Л. В. Українське радіо як соціокультурний бренд: кризь призму менеджменту академічної музики. *Культура України*: зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури; за заг. ред. В. М. Шейка. Харків: ХДАК, 2019. Вип. 66. С. 184–195. URL: <http://ku-khsac.in.ua/issue/view/11238>

13. Обух Л. В. Управлінська діяльність Ігоря Кушплера як творчого лідера в організації культурно-мистецького життя. *Актуальні питання гуманітарних наук*. Дрогобич, 2020. № 28. С. 140–145. URL: http://www.apfn-journal.in.ua/archive/28_2020/part_5/28-5_2020.pdf

14. Obykh L. Traces of works of Stanislaw Moniuszko in contemporary cultural projects in Ukraine. *Українська культура : минуле, сучасне, шляхи*

розвитку : наук. зб. / упоряд. і наук. ред. В. Г. Виткалов. Рівне : РДГУ, 2020.
Вип. 35. С. 57–62. URL:
<https://zbirnyky.rshu.edu.ua/index.php/ucpmk/article/view/362>

15. Обух Л. Менеджмент академічної музики (на прикладі діяльності Львівської національної філармонії). *Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку (напрям: Мистецтвознавство)*. Рівне: РДГУ, 2021. Вип. 31. С. 81–86. URL:
https://ppublishing.org/media/uploads/journals/journal/EJH_1_2019.pdf

Статті, що входять до наукометричної бази Web of Science:

16. Karas H., Romaniuk L., Novosiadla I., Obukh L., Zvarychuk Z. Introduction of innovative technologies in the study of music disciplines in higher educational institutions of Ukraine. *Revista on line de Politica Egestao Educacional*. 2021. Vol. 25, № 3. P. 1618–1634. URL:
<https://doi.org/10.22633/rpge.v25iesp.3.15585> (**Web of Science**) (Особистий внесок: обґрунтовано доцільність використання коуч-технологій в освітньому процесі).

17. Shaumian, O., Ternavska, T., Viktorova, L., Yarova, A., Obukh, L., & Serhiieva, A. Verbal Representations of Motivational Attitudes of Education Managers in the Post-Information Society. *Postmodern Openings*, 13(2), 2022. P. 51–76. URL: <https://doi.org/10.18662/po/13.2/443> (**Web of Science**) (Особистий внесок: здійснено джерелознавчий аналіз).

18. Kovalova, M., Alforova, Z., Sokolyuk, L., Chursin, O., & Obukh, L. The digital evolution of art: current trends in the context of the formation and development of metamodernism. *Amazonia Investiga*, 11(56), 2022. P. 114–123. URL: <https://doi.org/10.34069/AI/2022.56.08.12> (**Web of Science**) (Особистий внесок: визначено прояви метамодернізму в мистецтві).

19. Obukh, L., Bannikova, K., Tsurkan, I., Khudiakova, A., & Kotorobai, S. (2023). The problem of the cultural crisis in today`s information-digital society. *Amazonia Investiga*, 12(63), 2023. P. 206–213. URL:
<https://doi.org/10.34069/AI/2023.63.03.19> (**Web of Science**) (Особистий внесок:

висвітлення проблемних аспектів розвитку культури крізь призму буттєвих і аксіологічних вимірів соціокультурного простору).

Статті у наукових іноземних виданнях:

20. Обух Л. Коуч-технології, тренінги та майстер-класи як складові музичного менеджменту в соціокультурному просторі України. *WorldSciense.Internationalacademyjournal*. 2018. March. Vol. 6. P. 43–46. URL: <https://rsglobal.pl/index.php/ws/issue/view/288>; [_https://rsglobal.pl/index.php/ws/article/view/2538](https://rsglobal.pl/index.php/ws/article/view/2538). Журнал мультидисциплінарний. Розділ «Art». В редколегії – науковці гуманітарної сфери, p-ISSN: 2413-1032.

21. Обух Л. Особливості проведення музичних занять у вищій школі на сучасному етапі: коуч-технологічні прийоми. *Science Review International academy journal*. Poland, 2018. March. № 3 (10). Vol. 7. S. 69–73. URL: <https://rsglobal.pl/index.php/sr/issue/view/246/235>. Журнал мультидисциплінарний. Розділ «Art». В редколегії – науковці гуманітарної сфери. ISSN2544-9346.

22. Obukh L. V. Project as a type of communication marketing program of art music in strategic management. Scientific journal *European journal of humanities and social sciences № 1 2019*. Vienna: Premier Publishing s.r.o. 2019. P. 38–40. URL: <https://ppublishing.org/archive/edition/the-european-journal-of-humanities-and-social-scie/243>. Журнал мультидисциплінарний. Розділ «Culturalstudies». В редколегії є доктор культурології. ISSN 2414-2344.

23. Обух Л. В. Сучасні культурні проекти України в контексті польсько-українських музичних зв'язків. *International Academy Journal Web of Scholar*. Poland, 2019. November. № 11 (41), Vol. 2. S. 27–31. URL: <https://rsglobal.pl/index.php/wos/issue/view/123>; <https://rsglobal.pl/index.php/wos/article/view/548>. Журнал мультидисциплінарний. Розділ «Art». В редколегії доктори соціальних гуманітарних наук, p-ISSN: 2518-167X.

24. Обух Л. В. Обух Л. Засоби масової інформації та комунікації як компоненти музичного менеджменту в Україні: крізь призму україно-польських культурних взаємин. *Na Pograniczach Kultur i Narodów*. Т. XIV.

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka; Polskie Towarzystwo Historyczne / Redakcja naukowa: Robert Lipelt. Sanok : PAJ-Press, 2020. S. 73–84. URL: <https://up-sanok.edu.pl/biblioteka/aktualnosci/nowe-tomy-na-pograniczach-8.html>. Видання культурологічного напрямку. В складі редколегії габілітовані доктори наук за профілем дисертації. ISSN 2451-2982

Статті в інших наукових виданнях та збірниках матеріалів конференцій, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

25. Обух Л. В. Роль інноваційних засобів навчання у розвитку виконавської свободи студентів-співаків. *Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі XXI століття* : зб. матеріалів I Міжнародної науково-практичної конференції, Мукачево, 20–21 квітня 2017 р. Мукачево: РВВ МДУ, 2017. С. 297–300.

26. Obukh L. The role of training courses and master classes in the development of student musicians psychophysiological freedom. *Web of Scholar International academy journal*. Poland, 2018. January. № 1 (19). Vol. 5. P. 27–29.

27. Обух Л. В. Дні музики Мирослава Скорика: ювілейні проекти до 80-ліття маестро в Україні. *Тези Другої Міжнародної науково-практичної конференції «Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях»*. 1–2 листопада 2018 року. Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2018. С. 45–47.

28. Обух Л. Співак Орест Цимбала як організатор мистецьких проектів. *Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі XXI століття: виклики та концепції сьогодення*: зб. наукових праць / відп. за випуск С. М. Садовенко. Київ: НАКККіМ, 2018. С. 37–42.

29. Жишкович М., Обух Л. Ігор Кушплер як менеджер музичного мистецтва: пошуки, синтез, здобутки. *Українська музика* : науковий часопис. Львів : ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2019. Ч. 3–4 (33–34). С. 154–159. (Особистий внесок: проаналізовано життєвий шлях, творчу та педагогічну діяльність І. Кушплера в контексті музичного менеджменту).

30. Обух Л. Проект «Три С» : український музичний менеджмент у сфері академічної музики. *Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі XXI століття: дослідницькі практики, динаміка розвитку, сфери реалізації* : зб. наук. праць / упор., наук. ред. С. Садовенко. Київ : НАКККіМ, 2019. С. 126–129.

31. Обух Л. В. Музичний проект як різновид функціонального менеджменту. *Сучасний рух науки: тези доп. VI Міжн. наук.-практ. Інтернет-конференції, 4–5 квітня 2019 р. Дніпро, 2019. С. 804–808.*

32. Обух Л. Становлення менеджменту академічної музики в соціокультурному просторі України. *Development of modern technologies and scientific potential of the world: coll. Of scientific papers «ΛΟΓΟΣ» with materials of the International scientific – practical conf., London, July 2, 2019. London: NGO «European Scientific Platform», 2019. V. 3. P 129–131.*

33. Обух Л. Інноваційний підхід у академічній підготовці студента-музиканта. *Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки* / ред.-упор. Л. Серганюк, Ж. Зваричук, М. Рудик. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2019. С. 102–106.

34. Обух Л. Імплементція механізмів менеджменту в управління академічним музичним мистецтвом. *Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень: матеріали міжн. наук. конф. 10 квітня 2020 р. Луцьк: МЦНД. Т. 2. С. 83–85.*

35. Обух Л. В. Концепція культурної стратегії Кирила Стеценка. *Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень* : матеріали міжн. наук. конф., 12 червня 2020 р. Київ : МЦНД, 2020. Т. 1. С. 111–112.

36. Обух Л. В. Еволюційні фактори в управлінні культурною сферою України. *Theoretical and empirical scientific research: concept and trends: Collection of scientific papers «ΛΟΓΟΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 2), July 24, 2020. Oxford, United*

Kingdom : Oxford Sciences Ltd. & European Scientific Platform. С. 142–144. DOI 10.36074/24.07.2020.v2.43.

37. Обух Л. Менеджмент мистецької освіти в Україні на початку ХХІ століття. *Теорія і практика мистецької освіти*: зб. наук. пр. / ред.-упор. Л. В. Обух (відп. ред.), М. А. Моїсєєва, С. В. Олійник. Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2021. С. 6–12.

38. Обух Л. В. Менеджерська діяльність Романа Реваковича як вияв полікультурності. *Людина. Діалог. Цифрова культура* : зб. наук. ст. та тез наук. повід. За матеріалами наук. круглих столів: «Культурна антропологія: предмет і основні проблеми», 20.05.21 р., «Діалог культур у полікультурному просторі сучасності», 27.05.21 р. та Всеукр. наук.-практ. конф. «Людина в цифровому світі. Ефекти смерті, театру, «завіси», реального як феномени сучасного мистецтва», 04.06.21 р. Київ : ІК НАМ України, 2021. С. 166–168.

39. Обух Л. Менеджмент музичних конкурсів і фестивалів у часі соціокультурних змін. *Наукові та практичні дослідження розвитку естрадно-вокального мистецтва*: матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 01 грудня 2022 року). Івано-Франківськ: РВВ ЗВО «Університет Короля Данила», 2022. С. 114–119.

40. Обух Л., Терентяк Д. Фандрейзинг митців Прикарпаття для ЗСУ. *Наукові та практичні дослідження розвитку естрадно-вокального мистецтва*: матеріали І наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 01 грудня 2022 року). Івано-Франківськ: РВВ ЗВО «Університет Короля Данила», 2022. С. 119–122. (Особистий внесок: досліджено ефективність волонтерської діяльності окремих митців Прикарпаття під час війни з росією).

41. Авраменко П., Заведія О., Обух Л. Культурно-мистецькі проекти Житомирщини як фактор національно-визвольної боротьби у ХХІ столітті. *Українське сценічне мистецтво: актуальність питань інтеграції в світовий культурномистецький простір ХХІ сторіччя*: зб. наук. праць (за матеріалами Всеукраїнської наукової онлайн-конференції 14–15 листопада 2022 року). До 20-річчя кафедри сценічного мистецтва і хореографії Навчально-наукового

Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2023. С. 26–28. (Особистий внесок: висвітлено мистецький онлайн-проект «Тут і зараз!»).

Публікації, які додатково відображають наукові результати дисертації:

42. Обух Л. Специфіка підготовки регентів у духовних закладах на прикладі Дяківсько-регентського інституту Івано-Франківського богословського університету імені св. Івана Золотоустого. *Наукові записки / ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. Серія : Педагогічні науки. Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. Вип. 157. С. 181–185.*

43. Обух Л. Лелеча доля: збірка музичних творів з репертуару вокального колективу «Ладо» : навч. посібник з вокально-хорових дисциплін / вступне сл. та ред. Г. Карась. Івано-Франківськ : Фоліант, 2020. 136 с.

44. Обух Л. Олександр Пірієв: «Я зараз не уявляю собі іншого буття». *Музика. Київ, 2020. № 1–3. С. 29–43.*

45. Обух Л. Психотехніка співу як сучасний напрям вокальної педагогіки. *Наукові записки: серія Педагогічні науки. Кропивницький : ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. Вип. 195. С. 106–110.*

46. Обух Л. Заповітами майстрині хорової справи. «Окрилена хоровою піснею». *Ольга Ничай: диригент, педагог, музично-громадський діяч (до 80-річчя від дня народження Заслуженого працівника культури України, професора Ольги Ничай та 20-річчя заснування Навчально-наукового інституту мистецтв) : науково-популярні нариси / за ред. доктора мистецтвознавства, професора Г. Карась, кандидата мистецтвознавства, доцента Л. Романюк. Івано-Франківськ: Фоліант, 2021. С. 263–266.*

47. Обух Л. Музикотерапія нації: вокальний ансамбль «Росинка» крізь призму феномену художнього керівника. «Творче життя – як крапля роси» (до 80-річчя від дня народження заслуженої діячки мистецтв України, професорки Христини Михайлюк та 55-річчя створення народного вокального

ансамблю «Росинка»): науково-популярні нариси / за ред. докторки мистецтвознавства, проф. Г. Карась; автори-упор. Г. Карась, М. Ортинська, О. Черсак, О. Молодій. Івано-Франківськ: Фоліант, 2022. С. 112–114.

48. Обух Л. Нарис про коломиянина із тавром Касандри. *Олександр Козаренко: Недочитана партитура життя... Спогади про митця* : науково-публіцистичне видання / концепція видання, упор. та ред. доктора мистецтвознавства, проф. Г. Карась; ідея видання та упорядкування – доктора філософії Р. Дзундзи. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2023. С. 89–91.

Авторські свідоцтва:

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 101807 на твір від 14. 01. 2021 р. Простий пошук (ukrpatent.org) (Аранжування музичного твору «Ладо»)

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 101808 на твір від 14. 01. 2021 р. URL: Простий пошук (ukrpatent.org) (Обробка музичного твору «Маланка»)

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 101809 на твір від 14. 01. 2021 р. URL: Простий пошук (ukrpatent.org) (Аранжування музичного твору «Ой, грало море»)

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 101810 на твір від 14. 01. 2021 р. URL: Простий пошук (ukrpatent.org) (Аранжування музичного твору «Що в дядька Івана»)

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 101811 на твір від 14. 01. 2021 р. URL: Простий пошук (ukrpatent.org) (Аранжування музичного твору «Темненькая нічка»)

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ.....	26
ВСТУП.....	28
РОЗДІЛ 1. МЕНЕДЖМЕНТ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ ЗАСАДИ.....	44
1.1. Історіографія виникнення та розвитку менеджменту музичної культури.....	44
1.2. Менеджмент музичної культури як інструмент і складова державної політики у сфері культури та мистецтва.....	72
1.3. Методи, прийоми та технології менеджменту музичної культури.....	92
1.4. Методологічні засади дослідження музичного менеджменту в системі культури та мистецтва.....	100
РОЗДІЛ 2. ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ АКАДЕМІЧНОЇ МУЗИКИ В УКРАЇНІ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ.....	113
2.1. Державні та місцеві органи влади в системі менеджменту музичної культури та мистецтва.....	113
2.2. Менеджмент академічної музики у філармоніях в розрізі управління музичною інфраструктурою на загальнодержавному рівні.....	121
2.3. Професійні музичні організації, центри сучасної академічної музики та концертні агенції на етапах становлення музичного менеджменту..	144
2.4. Заклади освіти як складова менеджменту академічної музики.....	162
РОЗДІЛ 3. АРТ-МЕНЕДЖЕР – КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ ІНДУСТРІЇ.....	179

3.1. Арт-менеджер у комунікативній системі сучасної культурної індустрії	179
3.2. Продюсер: суть і специфіка концепту	208
3.3. Особливості підготовки менеджерів академічної музики в закладах вищої освіти.....	225
РОЗДІЛ 4. EVENT-МЕНЕДЖМЕНТ І PR АКАДЕМІЧНОЇ МУЗИКИ.....	236
4.1. Специфіка менеджменту музичних проєктів академічного мистецтва.....	236
4.2. Менеджмент музичних фестивалів, конкурсів та інших мистецьких подій.....	245
4.3. Public relations у системі менеджменту академічної музики.....	288
4.4. Менеджмент академічної музики засобами комунікації	297
ВИСНОВКИ.....	318
ВИКОРИСТАНІ ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА.....	332
ДОДАТКИ.....	405