

КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ: ПРОДЮСЕР І МИТЕЦЬ — СИМБІОЗ ТАЛАНТІВ І УПРАВЛІННЯ

Р. Г. Набоков

Харківська державна академія культури, м. Харків, Україна
nabokoff@gmail.com

В. С. Ярославська

Управління всесвітньої української спільноти і гуманітарних ініціатив Департаменту публічної дипломатії та комунікацій МЗС України, м. Київ, Україна
Viktorii.yaroslavska@mfa.gov.ua

R. Nabokov

Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv, Ukraine
<https://orcid.org/0000-0001-7276-3478>

V. Yaroslavska

Office of the Global Ukrainian Community and Humanitarian Initiatives, Department of Public Diplomacy and Communications, Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, Kyiv, Ukraine
<https://orcid.org/0009-0003-9707-5753>

Р. Г. Набоков, В. С. Ярославська. Креативні індустрії: продюсер і митець — симбіоз талантів і управління

Розглянуто креативні індустрії — музику, театр, кіно та інші форми мистецтва — які є важливим сегментом сучасної економіки, що поєднує мистецтво, культуру та бізнес. У центральній частині цього механізму — співпраця продюсера й артиста, яка являє собою складне партнерство, об'єднане симбіозом творчої енергії та стратегічного управління. Така співпраця в креативних індустріях є основою створення успішних мистецьких проєктів, які здатні створювати й коригувати культурний ландшафт, знаходити відгук у потрібній аудиторії.

Зазначено, що нині, коли інформаційний простір перенасичений різноманітними продуктами та їхніми впливами, а виклики глобалізації й цифровізації надають змогу змінити підходи до творчості, роль продюсера, як безпосередньої ключової фігури між ідеєю митця, реалізацією й аудиторією, стає ключовою. Проаналізовано взаємодію продюсера та митця, розглянуто виклики, що постають перед ними, їхні ролі, можливості, ризики, конфлікти й впливи сучасних технологій. Розглянуто їхній симбіоз, де творчий потенціал митця поєднується з управлінськими та організаційними навичками продюсера. Підкреслено важливість гармонійного партнерства для створення конкурентоспроможних культурних продуктів та визначено виклики, з якими стикаються учасники цього процесу.

Ключові слова: креативні індустрії, продюсер, митець, продюсування мистецтва, автентичність твору, меценатство, технології блокчейн, NFT (невзаємозамінні токени), ризик-менеджмент, просування проєктної діяльності.

R. Nabokov, V. Yaroslavska. Creative industries: producer and artist — a symbiosis of talent and management

The relevance of the article. Creative industries are a leading sector of the global economy, covering art, media, design, theatre, cinema, music, performance, and emerging technologies. Success depends on effective interaction between the artist, who creates unique content, and the producer, who organizes, finances, and promotes it. Amid digital transformation, changing audiences, globalization, and martial law, rethinking the symbiosis of creativity and management is urgent, as it shapes quality cultural content, policy, and new markets.

The purpose of the article. This article analyzes the interaction between artist and producer as a symbiosis of creative potential and managerial strategies in creative industries. Tasks include identifying roles, analyzing conflicts and alignment mechanisms, studying new technologies' influence on cooperation, and offering practical recommendations.

The methodology. An interdisciplinary approach combines cultural studies, sociology, management, psychology, and art history. Methods include content analysis of literature, comparative-historical analysis of cooperation models, case studies of production practices, and expert observation of theatrical, musical, and multimedia projects in Ukraine.

The results. Roles of the producer (strategist, administrator, innovator, mentor, marketer, psychologist, lawyer, diplomat) and artist (creator, public figure, image-bearer, ambassador) are systematized. Three interaction models emerge: partnership, hierarchical, and autonomous. Successful collaborations in theatre, music, and film are analyzed, including conflict factors and resolutions. Producer functions' transformation in the digital era is examined, especially regarding algorithms,

* This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

platforms, audiences, and digital environments. An algorithm for effective interaction based on trust, clear roles, flexibility, and open dialogue is proposed.

The scientific novelty. This study provides the first systematic analysis of the “producer–artist” symbiosis in contemporary Ukrainian and global cultural practices. It highlights digital technologies’ role in reshaping communication and roles, develops conflict typology and management strategies, and identifies ethical and psychological parameters for effective partnerships in crises.

The practical significance. Findings support training cultural management specialists, developing arts education programs, and formulating strategies for cultural institutions and independent production groups. The conclusions guide creative industry practitioners in building effective cooperation between managers and creators.

Conclusions. The producer-artist symbiosis drives creative industries. Partnership quality influences both project success and cultural development. The producer’s role as interface between vision and reality grows more complex, requiring competence, ethics, and innovation. Together, artists and competent producers can realize and scale cultural phenomena.

Keywords: *creative industries, producer, artist, collaboration, management, cultural product, digitalization, symbiosis, cultural policy, strategy.*

Актуальність теми дослідження. Креативні індустрії, які включають мистецтво, дизайн, кіно, музику та медіа, відіграють значну роль у глобальній економіці. Взаємодія між митцем, який є носієм творчої ідеї, та продюсером, що забезпечує її реалізацію, є основою успіху в цих галузях. В умовах швидкого розвитку технологій та глобалізації актуальність дослідження цього симбіозу зростає, оскільки від нього залежить конкурентоспроможність культурних продуктів.

Постановка проблеми. Основною проблемою є брак чіткого розуміння ролей і меж відповідальності продюсера та митця в процесі створення культурного продукту. Часто виникають конфлікти, зумовлені різницею у світогляді: митець фокусується на творчій свободі, тоді як продюсер орієнтується на комерційний успіх та організаційні моменти. У цій розвідці ми спробуємо з’ясувати, як досягти балансу між цими підходами, щоб забезпечити ефективну співпрацю, і які фактори впливають на успішність їхнього партнерства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання креативних індустрій активно досліджується в працях таких авторів, як Р. Кейвз (Caves, 2003), котрий аналізує економіку креативних ринків, та Д. Хесмондхалг (Hesmondhalgh, 2013), який розглядає культурне виробництво із соціологічної перспективи. Українські дослідники, зокрема О. Лачко (Лачко, 2015), підкреслює важливість креативних індустрій в розвитку національної культури.

Однак сучасні автори недостатньо уваги приділяють практичним аспектам взаємодії між продюсером і митцем, особливо в контексті сучасних технологічних змін і глобалізації.

Мета статті — дослідити симбіоз співпраці продюсера й митця в результаті поєднання та впливу важливих факторів, що впливають на ефективність виконання роботи в креативних індустріях. Головними **завданнями** є: визначити ролі продюсера та митця в креативному процесі; проаналізувати виклики, що виникають у їхній взаємодії, запропонувати рекомендації для ефективного партнерства.

Методами дослідження було обрано історичний, системний та комплексний.

Виклад основного матеріалу дослідження. Продюсер у креативних індустріях виконує багатогранну роль, поєднуючи функції стратега, мотиватора, менеджера, інноватора й юриста. За даними ЮНЕСКО, у 2021–2022 рр. креативні індустрії генерували 3–4 % світового ВВП, створюючи мільйони робочих місць (Український центр культурних досліджень, 2023).

На думку А. Карнаух та К. Кравчук, «під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну з’явилася низка добрих практик, які практично демонструють інноваційні рішення у сфері культури» (Карнаух & Кравчук, 2024, с. 5). Це свідчить про те, що сучасний інформаційно-культурний розвиток накладає певну варіативність потреб та необхідності швидкої реалізації, використовуючи сучасні механізми.

На нашу думку, саме продюсер постає головною ланкою між інституцією культури й мистецтва та готовим результатом, який має вплив на соціокультурну сферу сучасності.

Беззаперечно, саме продюсер є архітектором успіху, де до його завдань входять такі складові:

- стратегічна. Продюсер аналізує ринкові тренди, окреслює цільову аудиторію, аналізує й прогнозує тенденції розвитку, попит та визначає концепцію проекту. Продюсер розробляє стратегію та бізнес-план, які спроможні поєднувати художню цінність і комерційний потенціал з відповідністю потребам аудиторії;
- організаційно-адміністративна. Продюсер формує й координує команду, розподіляє завдання, контролює бюджет, графіки, строки, оцінює результати й коригує процеси. Також він запрошує, якщо необхідно, до команди професіоналів з окремих спеціальностей, мотивує персонал і забезпечує ефективність роботи;
- експертно-інноваційна. Продюсер стежить за інноваціями в індустрії, адаптуючи їх до потреб проекту. Прикладом може бути використання новітніх технологій (для запису, монтажу, корекції), або створення чи просування контенту;
- соціально-психологічна. Продюсер забезпечує створення сприятливого клімату в команді, виконує роль психолога, акліматизатора, мотиватора, вирішує конфлікти, що є критично важливим для успіху проекту;
- творча. Продюсер генерує та створює, а потім інтерпретує матеріал, додаючи індивідуальність (у вигляді створення аранжувань, римейків, записів, тощо) й емоційну глибину, що відтворює його унікальність;
- лідерська. Продюсер виступає інтегратором, забезпечуючи єдність та узгодженість команди із загальною концепцією проекту;
- складова маркетингу та просування. Продюсер розробляє й прогнозує просування проекту через медіа, соціальні мережі, формує гастрольні графіки, тощо.

Д. Акімов підкреслює, що «... соціокультурне проектування роботи менеджерів сучасного українського комерційного та некомерційного сегментів артринку відповідає алгоритмам планування класичного ринку, має таких учасників ринкових відносин, як виробник мистецького продукту, продавець, споживач, алгоритми ціноутворення, рекламування тощо» (Акімов, 2023, с. 93).

Інші дослідники, Т. Момот й Д. Момот, наголошують: на тому, «<...>що артіндустрія є видом підприємницької діяльності, при якій економічна цінність продукції нерозривно пов'язана з її існуванням як елемента культури» (Момот & Момот, 2018, с. 35).

Також до завдань продюсера входять такі складові, як: складова ризик-менеджменту (продюсер прораховує всі ризики, створює альтернативні концепції подолання ризиків, проблем, затримок, технічних збоїв, тощо) та юридична складова (продюсер стає сполучною ланкою: продюсер — юристи — аудиторія — контент — митець).

Ці функції дозволяють продюсерові вивільнити митця від організаційних й адміністративних турбот, надаючи змогу зосередитись виключно на творчості й кінцевому результаті.

Аналізуючи наш продюсерський досвід реалізованих успішних проектів, можна стверджувати, що кожна складова відіграє свою вагомую роль у роботі, що в підсумку призводить до якісного продукту.

Водночас слід зазначити, що митець є серцем проекту, втілюючи свої ідеї й пропозиції через талант та унікальність. Він виконує такі функції:

- творчу. Митець створює або інтерпретує, висвітлює матеріал, додаючи емоційну глибину, індивідуальну й креативну ланку;
- публічну репрезентаційну. Митець через виступи, заяви, інтерв'ю, медіа та соціальні мережі встановлює зв'язок з аудиторією, стаючи обличчям проекту;
- іміджеву. Митець, спільно з продюсером й командою працює над створенням і підтримкою відповідного іміджу, який резонує з аудиторією;
- адаптивну. Митець втілює ідеї власні або продюсера, зберігаючи при цьому власну (творчу) автентичність.

Уважаємо, що співпраця продюсера й митця створює синергію таланту, у якій управлінські навички продюсера підкреслюють творчий потенціал митця, наповнюючи енергією. Продюсер забезпечує ресурси, структуру й стратегію, тоді як митець наповнює проект унікальним змістом та баченням.

Успіх залежить від їхньої скоординованості, здатності знаходити баланс між творчою свободою та комерційними цілями. Саме такі фактори відіграють важливу роль у формуванні кінцевого результату успішного проєкту у всіх його проявах, спроможного продемонструвати високу планку єдності світовій спільноті. Саме симбіоз продюсера й митця вміщує важливі складові елементи: синергійний комунікативний зв'язок і послідовність категорій: митець — мистецька інституція — просування — результат — глядач (Бабій, 2024).

Історичний контекст продюсування мистецтва сягає корінням у давні часи, коли покровителі мистецтва відігравали роль сучасних продюсерів. Як відомо, у Середньовічній Європі шляхетні родини, церква та монархи фінансували створення картин, скульптур і музичних творів. Наприклад, у Римі заможні родини виступали меценатами, сприяючи розвитку мистецтва, у Давній Греції архонти підтримували театральні постановки (Русяєва, n.d.).

Ці ранні форми продюсування демонструють, що співпраця між творцем і організатором (нині — продюсером) завжди була ключовою для реалізації мистецьких проєктів. Сучасні продюсери успадкували цю роль, адаптувавши її до умов глобалізованого світу та цифрових мереж та технологій.

Як зазначає О. Ю. Лачко, «специфіка означеного явища полягає в переосмисленні цінності культури, подоланні розриву зв'язків між нині існуючими індивідами та їх етнокультурними традиціями» (Лачко, 2015, с. 235).

Творча співпраця між продюсером і митцем починається з формування концепції. Продюсер пропонує ідеї, ґрунтовані на аналізі ринку, аудиторії, тоді як митець адаптує їх до свого стилю. Іноді виходить так, що стиль та стилістику, для адаптивності на ринку, необхідно відкоригувати або іноді повністю змінити. Наприклад, продюсер може рекомендувати спростити музичну композицію для ширшої аудиторії, а митець додає унікальні елементи, щоб зберегти автентичність. Або талановитий митець подає свій твір як продукт, а для більшого охоплення аудиторії його стилістику змінюють, зберігаючи унікальність.

Як приклад можемо навести легендарну співпрацю Джорджа Мартіна з “The Beatles”. Мартін не лише керував записом, а й брав активну участь у створенні аранжувань, що зробило альбоми, такі як “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, культовими. Рік Рубін з “Johnny Cash” виявились не лише керівниками процесу запису, а й співтворцями незабутніх творів.

За активної творчої лінії можуть виникати творчі розбіжності, конфлікти. Це є неминучими, оскільки продюсер часто орієнтується на комерційний успіх, а митець прагне до експериментів. Успішне подолання конфліктів залежить від трьох основних аспектів:

- відкритої комунікації: регулярні обговорення допомагають уникнути непорозумінь;
- компромісів: митець може погодитися на комерційні елементи, якщо йому надається свобода в інших аспектах або привілеї;
- взаємної поваги: продюсер має цінувати творчу ідентичність митця, а митець — довіряти професійному досвіду й баченню продюсера.

Успішне поєднання управлінських навичок продюсера та творчого потенціалу митця відкриває можливості для створення новаторських проєктів на ринку. Наприклад, співпраця продюсера Камерона Макінтоша та композитора Клода-Мішеля Шенберга над мюзиклом “Les Misérables” привела до створення одного з найуспішніших мюзиклів у світі, що й досі є популярним (Tim Masters; Edward Behr). Або, відомий продюсер Скотт Рудін співпрацював з акторкою Даніеллою Волоуїд над постановкою п’єси “The Humans”, яка здобула нагороду “Tony Award”.

Однак можливості для інновацій завжди окреслені певними аспектами. До уваги, фінансова співпраця регулюється контрактами, які визначають розподіл доходів. Продюсер зазвичай отримує від 10 до 25 % роялті, залежно від внеску, тоді як митець може працювати за фіксований гонорар або частку прибутку. Продюсер також відповідає за залучення інвестицій та управління бюджетом, що включає витрати на студії, маркетинг і гастролі, прораховує погрішності й ризики.

Юридична сторона співпраці охоплює:

- авторські права: визначення прав на інтелектуальну власність є критично важливим.

Наприклад, якщо продюсер бере участь у написанні музики, він може претендувати на частку прав;

- контракти: угоди повинні чітко визначати обов'язки, строки та розподіл доходів. Непрозорі контракти можуть призвести до конфліктів, як у випадку Кеші та продюсера Dr. Luke;
- ексклюзивність: деякі контракти обмежують митця в співпраці з іншими продюсерами чи лейблами, соціальними мережами, медіа.

Недобросовісні продюсери можуть використовувати свій вплив, нав'язуючи несправедливі умови молодим митцям або тим, хто прагне повернення. Прозорість й етичність у фінансових та юридичних питаннях є запорукою довготривалої співпраці поміж симбіозу продюсера й митця.

Попри всебічність симбіозу, довіра є основою успішної співпраці. Продюсер має підтримувати митця, створюючи умови для творчості, розуміти навантаження й публічність, тоді як митець має довіряти стратегічному баченню продюсера. Емоційна підтримка особливо важлива в умовах стресу, наприклад, під час гастролей чи критики в медіа або соціальних мережах.

Сильні особистості продюсера й митця можуть призводити до конфліктів. Продюсер виступає як дипломат, вирішуючи суперечки та підтримуючи командний дух. Наприклад, співпраця Ріка Рубіна з Джонні Кешем показує, як продюсер може допомогти митцю розкрити потенціал навіть у складний період кар'єри. «Рік Рубін переконливо доводить: творчість — це не професія і не результат, а спосіб сприйняття світу, і кожному під силу знайти у своєму житті достатньо місця для неї», зазначено в передмові книги (Рубін, 2024, с. 7).

Креативні індустрії (шоу-бізнес) — це середовище високого тиску, де митець стикається з очікуваннями публіки та критиків. Продюсер може виступати як наставник, допомагаючи митцю справлятися зі стресом і зберігати мотивацію.

Наприклад, продюсер Стюарт Острів співпрацював із режисером Джуліаном Класером та актором Чазом Палмінтері над виставою

“A Bronx Tale”, яка отримала величезний успіх на “Broadway”.

Попри тиск та ризики, вплив інформаційних технологій відіграють важливі ролі в симбіозі таланту й управління. Цифрові платформи, такі як “Spotify”, “Apple System”, “Apple Music”, “YouTube”, “Instagram” і “TikTok” змінили підходи до просування мистецтва. Продюсер тепер повинен також:

- аналізувати дані про прослуховування та перегляди;
- створювати контент, оптимізований для коротких форматів, таких як tiktok-відео, instagram-відео, стримінг-відео, тощо;
- використовувати алгоритми платформ для максимального охоплення ринку й аудиторії.

Прикладом є успіх української співачки Луни, який частково пояснюється ефективним використанням соціальних мереж для просування її музики. Завдяки ефективному використанню соціальних мереж, акторка та співачка Біллі Айліш (продюсер — Фіннеас О'Коннелл) здобула небувалий успіх.

Цифрові інструменти, такі як “Sound Cloud” чи “Distro Kid”, дозволяють митцям самостійно випускати контент. Проте продюсери залишаються важливими для масштабування кар'єри, організації турів і створення професійного продукту.

Технології блокчейн і NFT (невзаємозамінні токени) відкривають нові можливості для монетизації мистецтва, дозволяючи продавати ексклюзивний цифровий контент. Продюсери допомагають митцям інтегрувати ці технології, захищаючи їхні права та створюючи нові джерела доходу.

Приклади успішного співробітництва між продюсером та митцями в театральній сфері:

- партнерство режисера Крістофера Нола та продюсера Емми Томас, які спільно створили такі фільми, як «Інтерстеллар» та «Темний лицар». Їхній успіх базується на взаємній довірі, чіткому розподілі обов'язків та спільному баченні кінцевого продукту;
- Камерон Макінтош і Клод-Мішель Шенберг: співпраця над “Les Misérables” створила один із найуспішніших мюзиклів, що вже увійшов в історію. «Знедолені» — це робота каз-

кової команди: від костюмів до співу, від освітлення до музикантів, суть людської боротьби розкривається завдяки яскравим зусиллям кожного митця, який співпрацював над цим шоу», за відгуками глядачів (Sortiraparis, 2025);

– Скотт Рудін і Деніелла Волоуд; постановка п'єси “The Humans” отримала нагороду “Tony Award” завдяки ефективному продюсуванню. Один з відгуків людини, що бачила власноруч це дійство: «Я бачив цю п'єсу вживу на Бродвеї. Сюжет — звичайна американська сім'я збирається на святкову вечерю. І потроху всі трагедії, сміття та секрети виходять назовні. Під час перегляду у мене було відчуття провини, бо здавалося, що я підглядаю за звичайною родиною без їхнього дозволу. І що смішно, драматург зізнався в інтерв'ю, що хотів написати трилер. Як вийшла драма, він досі не розуміє» (Усачова, 2021);

– Вистава Гарольд Пінтер “The Birthday Party”. В. Зубков пише про виставу: «Це майстерне поєднання сюрреалізму та трилеру. Тобі одночасно і страшно, і смішно, й ти ніколи не можеш вгадати, що буде далі. І все це приправлено неповторними діалогами, які начебто іноді не мають жодного сенсу, але його там більше, ніж можна уявити» (Усачова, 2021);

– Вистава «Небесна канцелярія, або сльози тиші» (Львівський театр «Воскресіння»): співпраця режисера Михайла Войтовича та продюсера Олени Кондратьєвої створила інноваційне видовище. Як зазначено про виставу: «Це історія про боротьбу людини з часом і зі смертю. Іноді просто неможливо повірити, що тебе більше не буде існувати в цьому просторі, тут і зараз. Це так страшно, що можна навіть піти на спокуса самої смерті. Але як часто буває, що в справу втручається хтось дуже спритний і швидкий, наприклад продюсер. Але від цього стає ще гірше. І коли здається, що надії більше немає, все рятують діти. І не звичайні, а діти — ангели» (TicketsBox, n.d.);

– Вистава «Як це?» (Тотеатр. Український тілесно-орієнтований театр): режисерка — Оленка Вахрамєєва. На сторінці театру режисерка зазначила: «Тепер нормально, коли замість двох ніг — одна. Замість руки — протез. Замість... І всім нам потрібно пройти шлях прийняття іншого тіла. ВСІМ!» (Тотеатр, 2025);

– «Кабаре» (Київський театр «Молодий»): режисер та продюсер — Олена Коляденко — адаптувала культовий мюзикл. Як зазначено на сторінці театру: «Провокативний сюжет, фантастична гра акторів Молодого, культова музика у виконанні оркестру під керівництвом Дмитра Саратського, пристрасна хореографія від “Freedom ballet”, авторські костюми Дарії Білої заворожують кожного, хто прочиняє двері у світ “КАБАРЕ”» (Київський національний академічний молодий театр, n.d.);

– Концерт хора «Щедрик» у Карнегі-Холл (2022): підтримка Українського інституту та МЗС України підкреслила роль «інституціонального продюсування», де продюсером виступає вже не конкретна особа, а державна установа (n.a., 2022).

В усіх випадках ефективне співробітництво між продюсером та митцем сприяло створенню вражаючих культурних подій.

Розвиток брендів у кіноіндустрії також часто ґрунтується на успішній співпраці між продюсерами й талановитими режисерами та акторами, що створює запальні стрічки і популярні франшизи.

Дослідник Андрій Анатолійович Горчаков наголошує, що «роль продюсера у створенні культурного продукту — це, насамперед, забезпечення матеріальної складової незалежності творчого процесу митця або колективу, створення такого собі інкубатора, або, якщо хочете, материнського лона для зачаття витвору, доведення його до життєздатного ступеню розвитку, народження і, нарешті, знайомства із світом. В умовах назріваючої нової кризи в українській культурі, продюсер має стати, насамперед, меценатом. Але меценатом активним, меценатом-організатором, таким, що не очікує на прохання про допомогу, а, навпаки, активно втручається у процес вирощування нових пагонів мистецтва» (Горчаков, 2020, с. 50.)

Однак завжди треба розуміти, що баланс творчості й комерції, надмірні акценти на грошовому аспекті, можуть підірвати аутентичність й призвести до однієї з гілок деградації культурного спадку країни.

Поступова адаптація до сучасних технологій потребує постійного навчання й спостереження розвитку сучасних трендів.

Попри все, майбутнє пов'язане з персоналізацією контенту, віртуальною реальністю й метавесвітами.

Висновки. Співпраця продюсера та митця — це не просто взаємодія управлінських та творчих компетенцій; це справжній симбіоз, який виступає класичним прикладом того, як колаборація може привести талант та ідеї до нових звершень і створити щось, що переживатиме випробування часом і залишить вагому спадщину в історії культури. Історичні й сучасні приклади, від меценатства до постановок, свідчать, що ефективний симбіоз продюсера й митця створює твір, який залишає слід у культурі світу. У часи, коли цифрові технології — це партнерство, залишається ключовим мотором креативних індустрій.

Симбіоз продюсера та митця є ключовим фактором успіху в креативних індустріях. Продюсер забезпечує організаційну та фінансову підтримку, тоді як митець вносить творчу складову. Успішна співпраця можлива за умови чіткого розподілу ролей, відкритої комунікації та взаємної поваги. Виклики, такі як різниця в

пріоритетах чи комунікаційні бар'єри, можуть бути подолані завдяки сучасним інструментам управління та діалогу.

Проаналізувавши специфіку співпраці продюсера й митця, слід зазначити, що майстерність, якою повинен володіти продюсер, передбачає бездоганне знання у сфері креативних індустрій: і вміння комунікувати, і мати гарну (слухову й зорову) пам'ять, і добре володіти психологічними відтінками настроїв, і мати відповідну зовнішність й манери (дипломатичність, тактовність тощо). Усі ці фактори комбінують процес симбіозу митця та продюсера, що формує «мистецтво продюсування» й приводить до успішних результатів.

Перспективи подальших досліджень можуть бути спрямовані на аналіз впливу нових технологій, таких як ШІ, на взаємодію продюсера та митця. Також доцільно дослідити кроскультурні аспекти співпраці в умовах глобалізації креативних індустрій й психологічні аспекти симбіозу продюсера та митця.

Список посилань

- Акімов, Д. І. (2023). Сучасний арттринок та позиціонування на ньому бренду митця. *Культура і сучасність*, 1, 93–98. <https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2023.286788>
- Бабій, І. Л. (2024). Продюсування як інструмент популяризації українського фотомистецтва в глобальному культурно-мистецькому просторі. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв*, 2, 145–151. <https://doi.org/10.32461/2226-3209.2.2024.308378>
- б. а. (2022, Грудень 6). Із бомбосховища — в Карнегі-Гол: тріумфальне повернення «Щедрика» до США через 100 років після прем'єри. *Українська правда. Життя*. <https://life.pravda.com.ua/culture/2022/12/6/251689/>
- Горчаков, А. А. (2020). Сучасне продюсерство: наповнення новим змістом. У С. Садовенко (Упоряд., наук. ред.), *Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі XXI століття: дослідницькі практики, динаміка розвитку, сфери реалізації: збірник наукових праць*. (сс. 49–52). https://nakkkim.edu.ua/images/Instytutu/nauka/vydannia/Diyalnist_produceru_v_kulturno_mystetskomu_prostor_i_XXI_stolytta_2020.pdf
- Карнаух, А., & Кравчук, К. (2024, Червень). Культура та креативні індустрії в Україні: стійкість, відновлення, інтеграція з ЄС. Підсумковий звіт. <https://www.cultureinexternalrelations.eu/wp-content/uploads/2024/07/DGEAC-CRP-UA-Report-July-2024-UA.pdf>
- Київський національний академічний молодий театр. (n.d.). *Кабаре*. Отримано 7 березня 2025, з <https://molodyytheatre.com/repertoire/kabare>
- Лачко, О. Ю. (2015). Культурологічні особливості становлення українського театрального перформансу. *Культура України. Серія: Культурологія*, 48, 229–237. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kukl_2015_48_24
- Мироненко, Т. (2021, Січень 04). Як правильно інвестувати у мистецтво. Пояснює арт-дилер Ігор Абрамович. *Forbes Ukraine*. <https://forbes.ua/money/mistetstvo-investuvati-03012021-821>
- Момот, Т. В., & Момот, Д. Т. (2018). Інфраструктура ринку арт-індустрії: аналіз сучасної структури та функцій. *Innovative technologies and scientific solutions for industries*, 2(4), 34–44. <https://doi.org/10.30837/2522-9818.2018.4.034>
- Рубін, Пік (2023). *Творчий акт: спосіб буття*. Клуб Сімейного Дозвілля. <https://shorturl.at/sDxK8>
- Русяєва, А. С. (n.d.). Архонти. *Енциклопедія історії України* (Т. 1). Отримано 7 березня 2025, з <http://www.history.org.ua/?termin=Arkhonty>

- Тотеатр. (2025, Квітень 5). *В нашому театрі з'явилася ще одна перлина*. [Images attached] [Status update]. Facebook. <https://surli.cc/kspfd>
- Український центр культурних досліджень. (2023, Вересень). *Вплив війни на показники діяльності креативних індустрій у 2021–2022 роках*. <https://drive.google.com/file/d/1wawTVaEVgqRumvFPTLN0-friYOqzR1Q8/view>
- Усачова, О. (2021, Липень 27). Володимир Зубков: «Мрію поставити власне скетч-шоу на американській сцені». *Mind*. <https://mind.ua/style/20229202-volodimir-zubkov-mriyu-postaviti-vlasne-sketch-shou-na-amerikanskij-sceni>
- Behr, E. (2016). *The Complete Book of Les Misérables*. Arcade. <https://surl.li/shyofh>
- Caves, R. E. (2003). Contracts between Art and Commerce. *Journal of Economic Perspectives*, 17(2), 73–83. <https://doi.org/10.1257/089533003765888430>
- Hesmondhalgh, D. (2013). *The Cultural Industries* (3rd ed). Sage. https://www.researchgate.net/publication/261554803_The_Cultural_Industries_3rd_Ed
- Masters, T. (2010, Жовтень 01). Bon anniversaire! 25 facts about Les Mis. *BBC*. <https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-11437196>
- Sortiraparis. (2025, Квітень 28). Знедолені: мюзикл-переможець повертається до театру Шатле у 2026 році — наш огляд. *Sortiraparis.com*. <https://www.sortiraparis.com/uk/shcho-bachiti-v-parizhi/pokazuvati/articles/303069-znedoleni-muzikl-peremozec-povertaet-sa-do-teatru-satle-u-2026-roci-nas-oglad>
- TicketsBox. (n.d.). *Небесна канцелярія, або сльози тиші*. Отримано 7 березня 2025, з <https://kyiv.ticketsbox.com/ua/event/nebesnaya-kantselyariya-ili-slezy-tishiny.html>

References

- Akimov, D. I. (2023). The modern art market and the positioning of the artist's brand on it. *Kultura i suchasnist*, 1, 93–98. <https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2023.286788> [In Ukrainian].
- Babii, I. L. (2024). Producing as a tool for promoting Ukrainian photographic art in the global cultural and artistic space. *Visnyk Natsionalnoi akademii kerivnykh kadrov kultury i mystetstv*, 2, 145–151. <https://doi.org/10.32461/2226-3209.2.2024.308378> [In Ukrainian].
- n.a. (2022, December 6). From the bomb shelter to Carnegie Hall: the triumphant return of “Shchedryk” to the US 100 years after its premiere. *Ukrainska pravda. Zhyttia*. <https://life.pravda.com.ua/culture/2022/12/6/251689/> [In Ukrainian].
- Horchakov, A. A. (2020). Modern production: filling with new content. In S. Sadovenko (Comp., scient. ed.), *The activities of producers in the cultural and artistic space of the XXI century: research practices, development dynamics, areas of implementation: a collection of scientific works*. (pp. 49–52). https://nakkim.edu.ua/images/Instytutu/nauka/vydannia/Diyalnist_produsera_v_kulturno_mystetskomu_prostori_XXI_stolyttya_2020.pdf [In Ukrainian].
- Karnaukh, A., & Kravchuk, K. (2024, June). Culture and creative industries in Ukraine: resilience, recovery, integration with the EU. Final report. <https://www.cultureinexternalrelations.eu/wp-content/uploads/2024/07/DGEAC-CRP-UA-Report-July-2024-UA.pdf> [In Ukrainian].
- Kyiv National Academic Youth Theatre. (n.d.). *Kabare*. Received March 7, 2025, from <https://molodyytheatre.com/repertoire/kabare> [In Ukrainian].
- Lachko, O. Yu. (2015). Cultural characteristics of the development of Ukrainian theatrical performance. *Culture of Ukraine. Series: Cultural Studies*, 48, 229–237. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kukl_2015_48_24 [In Ukrainian].
- Myronenko, T. (2021, January 04). How to invest in art correctly. Art dealer Ihor Abramovych explains. *Forbes Ukraine*. <https://forbes.ua/money/mistetstvo-investuvati-03012021-821> [In Ukrainian].
- Momot, T. V., & Momot, D. T. (2018). Art industry market infrastructure: analysis of the current structure and functions. *Innovative technologies and scientific solutions for industries*, 2(4), 34–44. <https://doi.org/10.30837/2522-9818.2018.4.034> [In Ukrainian].
- Rubin, Rik (2023). *Creative act: a way of being*. Klub Simeinoho Dozvillia. <https://shorturl.at/sDxK8> [In Ukrainian].
- Rusiaieva, A. S. (n.d.). Archons. *Encyclopedia of Ukrainian History* (Vol. 1). Retrieved March 7, 2025, from <http://www.history.org.ua/?termin=Arkhonty> [In Ukrainian].
- Totheater. (2025, April 05). *Our theatre has gained another gem*. [Images attached] [Status update]. Facebook. <https://surli.cc/kspfd> [In Ukrainian].
- Ukrainian Center for Cultural Studies. (2023, September). *The impact of war on the performance of creative industries in 2021–2022*. <https://drive.google.com/file/d/1wawTVaEVgqRumvFPTLN0-friYOqzR1Q8/view> [In Ukrainian].

- Usachova, O. (2021, July 27). Volodymyr Zubkov: "I dream of staging my own sketch show on the American stage" *Mind*. <https://mind.ua/style/20229202-volodimir-zubkov-mriyu-postaviti-vlasne-sketch-shou-na-amerikanskij-sceni> [In Ukrainian].
- Behr, E. (2016). *The Complete Book of Les Misérables*. Arcade. <https://surl.li/shyofh> [In English].
- Caves, R. E. (2003). Contracts between Art and Commerce. *Journal of Economic Perspectives*, 17(2), 73–83. <https://doi.org/10.1257/089533003765888430> [In English].
- Hesmondhalgh, D. (2013). *The Cultural Industries* (3rd ed). Sage. https://www.researchgate.net/publication/261554803_The_Cultural_Industries_3rd_Ed [In English].
- Masters, T. (2010, October 01). Bon anniversaire! 25 facts about Les Mis. *BBC*. <https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-11437196> [In English].
- Sortiraparis. (2025, April 28). Les Misérables: the award-winning musical returns to the Théâtre du Châtelet in 2026 — our review. *Sortiraparis.com*. <https://www.sortiraparis.com/uk/shcho-bachiti-v-parizhi/pokazuvati/articles/303069-znedoleni-muzykl-peremozec-povertaet-sa-do-teatru-satle-u-2026-roci-nas-oglad> [In Ukrainian].
- TicketsBox. (n.d.). *The Heavenly Office, or Tears of Silence*. Retrieved March 7, 2025, from <https://kyiv.ticketsbox.com/ua/event/nebesnaya-kantselyariya-ili-slezy-tishiny.html> [In Ukrainian].

Надійшла до редакції 10.06.2025

Р. Г. Набоков

кандидат мистецтвознавства, доцент, Харківська державна академія культури, м. Харків, Україна

В. С. Ярославська

завідувачка проєктного сектору, Управління всесвітньої української спільноти і гуманітарних ініціатив Департаменту публічної дипломатії та комунікацій МЗС України, м. Київ, Україна

R. Nabokov

Candidate of Art Criticism, Associate Professor, Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv, Ukraine

V. Yaroslavska

Head of the Project Sector, Office of the Global Ukrainian Community and Humanitarian Initiatives Department of Public Diplomacy and Communications Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, Kyiv, Ukraine