

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛІСТИКИ
КАФЕДРА ЖУРНАЛІСТИКИ**

Кваліфікаційна робота бакалавра

на тему «Подкасти про мистецтво в українських медіа:
основні форми і характеристики»

Виконала: студентка 4 курсу, групи 6.0619-2ж
спеціальності 061 журналістика
освітньої програми «Журналістика»

Тарасенко О. Є.

Керівник: ст. викл., к. соц. ком. *Виговська Н. А.*

Рецензент: доцент, к. філол. н. *Лебідь Н. М.*

Запоріжжя 2024

ЗМІСТ

Реферат	3
Завдання	5
Вступ.....	7
Розділ 1. Тереетичні засади дослідження на тему «Подкасти у медіа як предмет журналістикознавчих досліджень»	9
1.1. Подкасти про мистецтво як окрема форма культурної комунікації з аудиторією.....	10
1.2. Мистецькі подкасти в українських медіа на прикладі радіо сковорода і радіо аристократи: основні форми і характеристики	15
Розділ 2. Супровідна записка до творчого проєкту	23
2.1. Опис та обґрунтування творчого проєкту	23
2.2. Опис цільової аудиторії та особливостей просування продукту	26
2.3. Формально-змістові характеристики проєкту	27
2.4. Особливості оформлення проєкту.....	31
2.5. Технічні і програмні засоби	33
2.6. Зв'язок із творчим доробком (портфоліо)	33
Висновки	34
Список використаної літератури	36
Додаток А. Ілюстративний матеріал	38
Додаток Б. список матеріалів портфоліо	40
Декларація академічної доброчесності	41
Abstract.....	42

РЕФЕРАТ

Тема кваліфікаційної роботи бакалавра: Подкасти про мистецтво в українських медіа: основні форми і характеристики.

Обсяг основної частини роботи: 29 сторінок.

Кількість використаних джерел - 20

Мета роботи – дослідити форми та характеристики подкастів про мистецтво як окремий жанр журналістського контенту на культурну тематику, створити цикл подкастів для онлайн-платформ із використанням різних прийомів і засобів монтажу.

Для досягнення мети дослідження ми виконали такі **завдання**:

1) визначити особливості формату подкастів; 2) охарактеризувати актуальні теми для діалогу у формі подкасту; 3) описати основні характеристики подкастів про мистецтво; 4) проаналізувати тематично-жанрові характеристики подкастів «Нотатки з мистецтва», радіо Сковорода, «Мистецтво під ключ», радіо Аристократи; 5) створити власний цикл подкастів на мистецьку тематику із залученням актуальних тем для діалогу з митцями.

Об'єкт дослідження – подкасти про художнє мистецтво в українських медіа на онлайн платформах “Spotify” та “Youtube”, подкасти радіо Сковорода “Нотатки з мистецтва” та радіо Аристократи “Мистецтво під ключ”.

Предмет дослідження – формати та тематика подкастів на мистецьку тематику, сучасні інструменти аудіомонтажу.

Формально-змістові характеристики проєкту. Творчий проєкт є циклом подкастів з людьми, пов'язаними з мистецькою діяльністю. Цикл подкастів складається з трьох матеріалів соціальної спрямованості хронометражем до однієї години. У подкастах застосовують засоби художнього монтажу, такі як додавання звукових ефектів, монтаж розмовних частин, додавання музики, інструментарій жанрового монтажу, а саме редагування інтерв'ю, створення звукових куліс тощо.

Цикл подкастів проекту «Палітра обличч» складає три випуски з двома гостями: художницею Марією Волосник та художницею Ольгою Чекотовською. Хронометраж кожного випуску 40 - 45 хвилин. Тематики випусків відрізняються, так як одній героїні присвячено два випуски, то в перших частинах це знайомство з героїнями та їхнім ремеслом а в других частинах це роздуми на теми мистецтва, розвитку, освіти.

Ключові слова: аудіоряд, подкаст, мистецтво, монтаж, ЗМІ

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

Факультет журналістики
Кафедра журналістики
Рівень вищої освіти – бакалавр
Спеціальність 061 журналістика
Освітня програма «Журналістика»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
Чернявська Л. В. __

«17» травня 2023 року

**ЗАВДАННЯ
НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ БАКАЛАВРА СТУДЕНТЦІ
Тарасенко Олександрі Євгенівні**

1. Тема роботи - «Подкасти про мистецтво в українських медіа: основні форми і характеристики» («Podcasts about art in Ukrainian media: main forms and characteristics»)

керівник роботи – Виговська Наталія Анатолівна к.соц.ком,
затверджені наказом ЗНУ від «08» грудня 2023 року № 2086-с.

2. Строк подання студентом роботи – 31 травня 2024 р.

3. Вихідні дані до роботи – праці таких дослідників: Е. Бурнетт, І. Гаврилюк, О. Дмитровський, А. Досенко.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити): 1) визначити особливості побудови аудіоряду для онлайн платформ; 2) охарактеризувати актуальні теми для діалогу; 3) описати основні засоби та прийоми монтажу аудіоряду; 4) створити цикл подкастів на мистецьку тематику із використанням різних прийомів і засобів монтажу.

5. Консультанти розділів роботи

Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Завдання видав (дата і підпис)	Завдання прийняв (підпис)
Вступ	Виговська Н. А	10.02.2024	
1 розділ	Виговська Н. А	15.03.2024	
2 розділ	Виговська Н. А	01.04.2024	
Висновки і додатки	Виговська Н. А	30.04.2024	

6. Дата видачі завдання – 10 грудня 2023 р

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№	Назва етапів кваліфікаційної роботи	Строк виконання етапів роботи	Примітка
1	Скласти графік виконання роботи, визначити мету, завдання, об'єкт, предмет дослідження.	10.02.2024	Виконано
2	Почати писати вступ, шукати список джерел.	25.02.2024	Виконано
3	Опрацювати літературу, написати теоретичну частину, оформити список літератури.	01.04.2024	Виконано
4	Доробити творчий проєкт, скласти його опис та обґрунтування.	15.04.2024	Виконано
5	Сформувати список творчого доробку, написати всі інші підрозділи практичної частини	05.05.2024	Виконано
6	Написати висновки і остаточний варіант вступу.	57.05.2024	Виконано
7	Оформити всі додатки.	20.05.2024	Виконано
8	Пройти рецензування. Здати роботу на нормоконтроль.	27.05.2024	Виконано невчасно
9	Виправити недоліки оформлення і здати роботу на кафедру.	31.05.2024	Виконано невчасно

Студент _____

(підпис)

О. Є. Тарасенко

(ініціали та прізвище)

Керівник роботи _____

(підпис)

Н. А. Виговська

(ініціали та прізвище)

Нормоконтроль пройдено

Нормоконтролер _____

М. В. Чабаненко

ВСТУП

Подкасти про мистецтво в українських медіа є способом взаємодії між митцями, критиками, експертами та аудиторією. Вони дозволяють слухачам отримати глибше розуміння мистецьких процесів, ознайомитися з творами українських художників та їхніми особистими історіями, а також залишатися обізнаними щодо сучасних тенденцій у світі мистецтва. Аудіоформат подкастів для опису візуального мистецтва слугує доповненням до творів і тем піднятих в подкастах.

Подкасти є інструментом культурної комунікації, сприяють поширенню знань та культурного обміну у цифрову епоху. Вони дозволяють доносити мистецькі ідеї до широкої аудиторії, створюють нові платформи для обговорення та критики. Таким чином, подкасти про мистецтво відіграють важливу роль у сучасному медіапросторі України, сприяючи збереженню та популяризації національної мистецької спадщини. Що і зумовлює *актуальність* нашої кваліфікаційної роботи.

У дипломній роботі досліджуються основні форми та характеристики подкастів про мистецтво в українських медіа. Аудіоподкасти є одним з багатьох способів отримання інформації, але факт того, що це саме аудіоформат, в якому розповідають про візуальне мистецтво, може викликати зацікавленість аудиторії, а також зручність споживання такого контенту в галереях чи під час перегляду згаданих в подкасті робіт онлайн. Кваліфікаційна робота зосереджена на розкритті різних тем, пов'язаних з мистецтвом, демонстрації специфіки використання аудіоприйомів, а також на роботі інтерв'юєра, котрий разом з запрошеним гостем в повній мірі має розкрити мистецьку тему.

Мета роботи – дослідити форми та характеристики подкастів про мистецтво як окремий жанр журналістського контенту на культурну тематику, створити цикл подкастів для онлайн-платформ із використанням різних прийомів і засобів монтажу.

Для досягнення мети дослідження ми виконали такі *завдання*:

- визначити особливості формату подкастів;
- охарактеризувати актуальні теми для діалогу у формі подкасту;
- описати основні характеристики подкастів про мистецтво;
- проаналізувати тематично-жанрові характеристики подкастів «Нотатки з мистецтва», радіо Сковорода, «Мистецтво під ключ», радіо Аристократи;
- створити власний цикл подкастів на мистецьку тематику із залученням актуальних тем для діалогу з митцями.

Об'єктом дослідження є подкасти про художнє мистецтво в українських медіа на онлайн-платформах «Spotify» та «Youtube».

Предмет дослідження: формати та тематика подкастів на мистецьку тематику, сучасні інструменти аудіомонтажу.

Структура роботи. Кваліфікаційна робота бакалавра складається з реферату, вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та двох додатків. Обсяг основної роботи – 29 сторінок. Список використаної літератури включає 20 найменувань (викладених на 2 сторінках).

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕМУ «ПОДКАСТИ У МЕДІА ЯК ПРЕДМЕТ ЖУРНАЛІСТИКОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

До появи подкастів на початку 21-го століття, люди вже експериментували з відеоблогами та інтернет-радіо шоу. Так, у 2003 році програміст Дейв Вайнер створив аудіо RSS-канал для колишнього репортера The New York Times і ведучого громадського радіо Крістофера Лайдона. Лайдон використовував цей RSS-канал для поширення аудіозаписів власних інтерв'ю на своєму блозі. Записи інтерв'ю Лайдона поширилися через BloggerCon у 2003 році. У 2004 році Вайнер об'єднався з колишнім ведучим MTV Адамом Каррі для створення iPodder — програми, яка дозволяла користувачам завантажувати інтернет-радіопередачі та інший аудіоконтент на iPod. Ці програми незабаром отримали назву “подкаст”, названих на честь MP3-плеєра iPod, який їх відтворював [19].

У США подкаст як явище існує з 2003 року, коли і був введений термін «Подкаст», автором цього формулювання є журналіст BBC Бен Хаммерслі [20].

«Подкаст – (англ. iPod+broadcasting) спосіб публікації медіа-потоків, зазвичай у форматі MP3. Технологічно ґрунтується на базі формату RSS/Atom. Технологія подкастингу дозволяє будь-кому записувати свої власні аудіо (відео) передачі і публікувати їх у Всесвітній Мережі», - зазначає в своїй статті Гаврилюк І. [1, с. 73].

В Україні подкасти як явище є відносно новим. Це можна побачити на прикладі подкасту «Акустика тіней» Іванни Шкромиди, що став одним з перших україномовних подкастів. Його перший випуск з'явився в березні 2017 року .

Під час пандемії COVID-19 у 2019 - 2022 роках зріс попит на подкасти. За оцінками The Media Leader за дослідженнями 2022 року, радіо все ще продовжує домінувати по охопленню, але подкасти стали одним із найпопулярніших аудіомедіумів з початку пандемії. Половина, або 51% щоденних слухачів подкастів, почала слухати подкасти лише за останні два роки і аудиторії повідомляють про частіше прослуховування більшої кількості подкастів.

[ДОДАТОК А. 2], [18]. Так, після 2019 року із досліджуваних нами подкастів з'явилися «Підкаст», «Kult: Podcast», «Український Культ», «Мистецтво під ключ».

Після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року попит на українську мову в медіа та інтернеті збільшився. Після 2022 року із досліджених нами подкастів на радіо Сковорода з'явився подкаст «Нотатки з мистецтва».

1.1. Подкасти про мистецтво як окрема форма культурної комунікації з аудиторією

Подкасти про мистецтво є частиною сучасного медіапростору, поєднуючи освітні, аналітичні та розважальні елементи. Вони сприяють популяризації мистецтва та культури, забезпечуючи аудиторію доступом до глибоких знань і аналітичних дискусій.

У роботі «Подкаст-журналістика як популярний вид радіодіяльності в інтернеті в XXI столітті» А. Досенко пропонує наступне визначення подкасту: «Доцільним вважаємо запропонувати таке визначення подкасту: це новітній формат мережевого ЗМІ, що містить цифровий контент, до розповсюдження якого може долучитись не лише автор, а й цільова аудиторія з урахуванням авторитетності та цікавості в ній інформаційного ресурсу» [4].

Також з роботи «Подкаст-журналістика як популярний вид радіодіяльності в інтернеті в XXI столітті» Досенко А. робить висновки, що це визначення підкріплюється існуванням громадського подкастингу, який є засобом не лише для розваги, а й для поширення важливої інформації, навіть без журналістських навичок і з мінімальними технічними знаннями. Громадський подкаст належить виключно до аматорських медіа в мережі і не слід плутати його з подкастами професійних журналістів. Процес підготовки та публікації подкасту не вимагає значних витрат часу чи спеціальних навичок, що призвело до появи терміну «подслухачі» для їхніх користувачів [4].

Варто зазначити, що О. Романова вважає, що: «Сьогодні подкаст є альтернативою традиційним друкованим підручникам, стимулюючи зміну

навчальної поведінки і організації навчання» [10, с. 86]. Вона також говорить, що: «Застосування подкастів в освітньому процесі пропонує інші можливості для поширення навчальної інформації та доступу до неї. Простота підписки і використання дає можливість працювати з матеріалом у власному темпі, в будь-якому місці і в будь-який час: його можна зберігати, розділяти на частини, комбінувати, копіювати, перетворювати і переміщати, змінювати швидкість, темп мовлення у відповідності до індивідуальних потреб і запитів» [10, с. 86].

З цього ми можемо зробити висновки, що подкасти є не лише розважальним контентом, але й джерелом інформації, котрому слухачі схильні довіряти.

Наше дослідження подкастів про мистецтво в українських медіа базується на кількох теоретичних засадах, які допомагають зрозуміти їхні основні форми та характеристики. Серед основних концепцій, які використовуються для аналізу, ми виділяємо медіатизацію суспільства та культурну комунікацію. Медіатизація (або медіалізація) — це метод, за допомогою якого масові медіа впливають на інші сектори суспільства, включаючи політику, бізнес, культуру, розваги, спорт, релігію та освіту. Медіатизація є процесом змін або трендом, подібним до глобалізації та модернізації, де масові медіа інтегруються в інші сектори суспільства. Політичні актори, лідери думок, бізнес-організації, громадські організації та інші мають адаптувати свої методи комунікації до форми, яка відповідає потребам і перевагам масових медіа. Будь-яка особа або організація, що хоче поширити свої повідомлення на ширшу аудиторію, повинна адаптувати свої повідомлення та стиль комунікації, щоб зробити їх привабливими для масових медіа [9, 15]. Мистецтво також схильне до медіатизації, бо митцям необхідно популяризувати себе, свої твори, а також продавати їх людям. Завдяки медіатизації також можливо прослідкувати новітні тенденції, що є важливим для створення, розуміння та сприйняття творчості. Таким чином ми можемо побачити тенденцію того, що мистецтво також схильне до медіатизації, бо митцям, галеристам та меценатам необхідно поширювати інформацію про нові тенденції і споживати її.

Дана тенденція торкнулась мистецтва та митців зокрема, тому подкасти можуть сприяти просуванню мистецтва серед аудиторії. Митці рефлексують в своїй творчості на тему медіатизації. У статті «Картини, що досліджують парадокс соціальних мережах» від британського арт-блогу Inspiring City зібрані роботи на цю тему [17]. Виставка "Соціальний парадокс" у лондонській галереї Stolen Space в 2017 році демонструвала роботи художників, що досліджують вплив соціальних медіа на наше життя. Італійський художник Мілло, відомий своєю творчістю, був серед учасників виставки. Серед інших художників, які представили свої роботи, були Мартін Ватсон, Лондонська поліція, Мао Мао, Слово до матері (Word to Mother), Джо Лурато, Мед Стіз (Mad Steez) та Майендйорс (Myneandyours).

Художник iheart пояснив свою мотивацію в інтерв'ю для блогу Inspiring City: «Соціальні медіа настільки глибоко вбудовані в наше повсякденне життя. Я відчував, що було б несправедливо звільнити їх від будь-якої насмішки. Сумно думати, що технологія, яка зробила нас свідками кожного пробудженого моменту життя один одного, також є клином, який віддаляє нас від людей, що знаходяться на периферії наших екранів» [17].

«Медіатизація мистецтва як динамічний процес відбувається відповідно до закономірностей становлення інформаційного суспільства. Функціональність мережі поширюється на царини традиційної нецифрової культури. Можливості нових медіа активно митці активно застосовують для реалізації задумів та комунікації із реципієнтами.» - зазначає в своїй роботі В. Ривліна [9]. Медіатизація мистецтва відображає процес, у якому мистецтво інтегрується в медіапростір, змінюючи способи його створення, поширення та сприйняття. Медіатизація сприяє доступності мистецтва, дозволяючи широкій аудиторії взаємодіяти з художніми творами через аудіо- та відеоформати, або звичайні зображення. «В умовах діджиталізації соціокультурні інституції перетворюються на медіа, що зумовлює інтеграцію та взаємне підсилення культурозберігаючої та інформаційно-комунікаційної функцій.» - зазначає в своїй роботі В. Ривліна [9]. Знову, таким чином, можна зробити висновок, що не

тільки мистецтво впливає на медіа, а й медіа впливають на мистецтво. Під цим ми маємо на увазі що в своїх подкастах ведучі, культурознавці та експерти говорять про творчі течії та вироби зокрема. Ці ж подкасти в соціальних мережах можуть впливати на мистецтво.

Друга концепція, яку ми використовуємо для аналізу подкастів - культурна комунікація. Важливо почати з визначення того, що є культура і культурна комунікація як явище. Культура — це складний комплекс, що включає знання, вірування, мистецтво, мораль, право, звичаї та інші здібності й навички, набуті людиною як членом суспільства. Це визначення охоплює всі аспекти людської діяльності та ідеології, які формуються протягом життя в соціальних умовах. Один із класичних визначень культури надав британський антрополог Е. Бернетт Тайлор у своїй праці «Примітивна культура» (1871): "Культура або цивілізація, взята в широкому етнографічному сенсі, є тим комплексом, що включає знання, вірування, мистецтво, мораль, право, звичаї та інші здібності й навички, набуті людиною як членом суспільства" [16].

Культурна комунікація, в свою чергу, — це процес обміну інформацією між різними культурами або соціальними групами, який включає передачу цінностей, ідей, традицій, норм поведінки та інших аспектів культури. Цей процес може відбуватися як всередині однієї культури, так і між різними культурами, сприяючи взаєморозумінню та збагаченню культурного досвіду. Культурна комунікація є важливою складовою міжкультурної взаємодії та глобалізації [10]. Культурна комунікація відіграє ключову роль у передачі знань, цінностей та традицій від одного покоління до іншого, а також у зміцненні міжкультурного діалогу та взаєморозуміння. Культурна комунікація також передає знання, цінності та традиції, які формують ідентичність суспільства. У цьому контексті, мистецтво виступає як один з важливих засобів культурної комунікації, адже воно відображає соціальні, політичні та економічні реалії свого часу. Подкасти про мистецтво, як сучасний засіб комунікації, надають нові можливості для поширення культурного контенту та підтримки діалогу між митцями і аудиторією. Подкасти про мистецтво, завдяки своїй доступності та

інтерактивності, стали важливим інструментом у сфері культурної комунікації. Вони дозволяють митцям, кураторам та іншим фахівцям обговорювати свої роботи, події та тенденції в мистецтві, досягаючи широкої аудиторії. Це не тільки збагачує культурний діалог, але й робить мистецтво доступнішим для широких верств населення.

Подкасти про мистецтво сприяють поширенню знань про різні стилі, напрямки та історичні періоди мистецтва. Вони дозволяють слухачам дізнаватися про техніки та методи роботи відомих художників, історію створення відомих творів та отримувати нові знання в зручному форматі. Наприклад, подкаст «Kult: Podcast» і «Український культ» представляє історичний контекст і аналіз творів мистецтва у форматі доступних розмов.

Аналіз подкастів про мистецтво в українських медіа є важливим з погляду популяризація та збереження культурної спадщини, бо подкасти сприяють поширенню знань про українську і закордонну мистецьку спадщину. Також подкасти залучають ширшу аудиторію до обговорення культурних питань, що може сприяти збереженню національної ідентичності та власної думки стосовно мистецького надбання у суб'єкта. Збереження відбувається таким чином, що ми маємо матеріал в аудіоформаті переказаний однією або кількома особами.

Зачасту відбувається лише часткове збереження, бо якщо подкаст має двох і більше ведучих, то ми переважно чуємо їхню дискусію та аналіз інформацію, яку вони мають, тобто в подкасті «Kult: подкаст про культуру» з ведучими літературознавицею Т. Огарковою та філософом В. Єрмоленко в епізоді «Авангард: вибух реальності, революція в мистецтві, нова людина»: «Воно настільки потужне, що ми, от пройшло понад сто років, ми досі продовжуємо про це говорити, тому що там якась така енергетика, енергія мистецька, мистецької революції, можливо, нечуваної за останні кілька століть, а, можливо, і ні» інформація, яку вони надають, не є об'єктивним відображенням реальності, бо вживаються перебільшення, власні оціночні судження.

Також важливою складовою є інклюзивність подкастів про мистецтво. А саме аудіоформат, який є зручним для людей з порушенням зору. Це робить

подкасти більш доступним для людей, які можуть мати обмежений доступ до традиційних медіа або фізичних мистецьких об'єктів. Вони дозволяють слухачам дізнаватися про мистецтво будь-де і будь-коли, що підвищує інклюзивність культурного середовища.

Тож, ми можемо сказати, що подкасти про мистецтво є важливим інструментом у сучасній культурній комунікації. Вони дозволяють зберігати та передавати знання про мистецтво, розширюють аудиторію та стимулюють діалог між митцями та суспільством. Завдяки своїй доступності та інтерактивності, подкасти сприяють популяризації мистецтва та підтримці культурної спадщини. У результаті, вони відіграють ключову роль у розвитку культурного середовища та підтримці міжкультурного діалогу, що є важливим для сучасного глобалізованого світу.

1.2. Мистецькі подкасти в українських медіа на прикладі Радіо Сковорода і Радіо Аристократи: основні форми і характеристики

Подкасти про мистецтво мають різні напрями. Так, приміром, у подкасті «Підкаст» авторства Олексія Кушнірова та Олега Ідолова йдеться про актуальні новини в творчій сфері. У подкасті «Kult: Podcast» від літературознавиці Тетяни Огаркової та філософа Володимира Єрмоленка йдеться про дослідження сформованих жанрів мистецтва початку ХХ століття та інші культурні події. В українських медіа були досліджені подкасти «Український Культ» на замовлення Суспільного, «Мистецтво під ключ» від Радіо Аристократи та «Нотатки з мистецтва» від Радіо Сковорода. Подкасти про мистецтво представляють собою аудіопрограми, що охоплюють широкий спектр тем, пов'язаних з мистецтвом: від інтерв'ю з художниками та галеристами до аналізу окремих творів і культурних явищ. Вони можуть бути як короткими, тривалістю 10-15 хвилин, так і довгими, більше години, залежно від тематики та формату. До прикладу, подкаст «Нотатки з мистецтва» від Радіо Сковорода триває 25 хвилин, подкаст «Мистецтво під ключ» від Радіо Аристократів - 30 хвилин, Kult:

Podcast траиває від 30 хвилин та більше, як і подкаст «Підкаст», «Український Культ» на Суспільному Культура, які тривають від 50 хвилин і більше.

Задля кращого розуміння функціонування мистецьких подкастів в медійному середовищу України ми дослідили по три випуски наступних подкастів: «Нотатки з мистецтва» від радіо Сковорода та «Мистецтво під ключ» від радіо Аристократи. Це допомогло нам виділити основні форми, характеристики та структуру викладення мистецької інформації слухачеві.

Дослідження проводилося в період з 1 травня 2024 року до 31 травня 2024 року, охопивши всього 6 випусків подкастів, 3 з «Нотатки з мистецтва» від Радіо Сковороди та 3 з «Мистецтво під ключ» від Радіо Аристократів.

Розглянемо тематично-жанрові характеристики подкасту Радіо Сковорода «Нотатки з мистецтва» авторства Ії Степанюк. Слоган передачі звучить так: «Продовжуємо добрі традиції друкованих арт-часописів, розповідаємо про мистецтво у аудіоформаті. Засоби змінюються, мета лишається Незмінною». Першим проаналізованим епізодом подкасту був «Українські митці на Венеційській бієнале: найяскравіші виставки ХХ ст.» Дата випуску: листопад 2022 рік. Тема епізоду: про українську присутність на Венеційській бієнале 20 століття. Формат: монолог. Тривалість: 21 хв. 11 с.

Нам вдалось поділити структурно всі епізоди подкастів на сім частин. Епізод «Українські митці на Венеційській бієнале: найяскравіші виставки 20 століття».

Епізод виконаний у форматі монологу тривалістю 21 хв. 11 с. Дикторка та авторка подкасту Ія Степанюк про історію окремих мистецьких явищ. Конкретно в цьому випадку ми можемо почути про Венеційську бієнале. А саме авторка охоплює декілька явищ та історичних випадків пов'язаних з бієнале, Україною та українськими митцями та мисткинями. Сам епізод по своїй структурі можна поділити на сім умовних частин.

Перша. Вступ. Ія Степанюк розповіла про рід слова бієнале, історію та рік створення, суть виставки, тобто, той факт, що на цій виставці можуть брати

участь різні країни, як проходила перша бієнале, і що на цій першій виставці поділу на країни ще не було.

Друга. Авторка поглиблюється в історію створення національних павільйонів, зокрема, павільйону Російської імперії. Про те, що Російська імперія офіційно не мала павільйону, бо на той час в них не було на це грошей, тому український меценат та колекціонер Богдан Ханенко оплатив створення павільйону.

Третя. Авторка починає більш детальну розповідь про українського митця Олександра Архипенка. Опис його робіт та їхню кількість на виставці.

Четверта. За 1924 рік павільйон Російської імперії став павільйоном Радянського Союзу. Тут Ія Степанюк робить невеликий відступ, щоб пояснити що відбулось за цей час, щоб ввести слухача в контекст ситуації.

П'ята. Авторка розповідає про події в СРСР та причини, чому в той період деякий час не відправляли роботи митців на виставки.

Шоста. Авторка починає детальніше розповідати про участь українських митців на згаданому бієнале. Зокрема, чи експонувався український художник авангардист Казимир Малевич. До цієї ж частини ми відносимо розповідь ведучої про подальший розвиток радянського і українського мистецтва на виставці. Тут згадується і факт, що заради кращого валютного прибутку СРСР вирішили розділити українську і загальнорадянську частину експозиції. Далі авторка перераховує українських митців, які презентувались під гаслом «Українське сучасне мистецтво».

Сьома. Авторка розповідає про виставкові зали Національного музею імені Андрея Шептицького, де можна було побачити експозицію мистецтва ХХ століття. Тут ми також можемо трохи детальніше почути історію українського митця Івана Кураха і про його роботу «Місто вночі». І загалом про українських митців, які виставляли свої роботи на Венеційській бієнале до ХХІ століття.

Другим проаналізованим епізодом подкасту був «Де дивитися, надихатися та читати про український авангард?». Дата випуску: січень 2023 рік. Тема епізоду: про український авангард та рекомендовану літературу для поглиблення

знань про авангард. Формат: монолог. Тривалість: 21 хв. 18 с. Його можна також поділити на сім умовних частин.

Перша. Вступ, в якому авторка розповідає про ідею саме для цього випуску і теми. Невелика розповідь передісторії і, власне, вступ до теми.

Друга. Авторка переходить до теми книг. Розповідає доволі коротко історію українського авангарду.

Третя. Авторка розділяє свій подкаст на умовні епізоди на прикладі своєї власної лекції на фестивалі Арт енд Вайн(Lviv Art and Wine Festival). Щоб бути в межах тематики фестивалю, вона побудувала свій спіч навколо метафор про напої. Ця – Аперитив. Аперитив – це напій, що передує їжі. Авторка розповідає про книгу, яка може потенційно зацікавити слухача авангардом.

Четверта. Легкі книги про український авангард. Зокрема, книга про Казимира Малевича, опис авторкою змісту книги. У цій же частині авторка згадує ще одну книгу про український авангард від Мирослава Шкандрія і надає короткий опис книги.

П'ята. «Літературні важковики» про український авангард. Цю назву дає сама Ія Степанюк. У цій частині йдеться про видання наукової роботи Мирослави Мудрак «Нова генерація» і мистецький модернізм в Україні. Нам розповідають історію створення книги, короткий опис змісту, рецензії на книгу від інших авторів.

Шоста. Десерт. Йдеться про фоліант «Українські мистці Парижа» Віти Сусак і надається короткий опис змісту.

Сьома. Завершальна частина «Божоле-нуво». Мова йде про каталог «В епіцентрі бурі. Модернізм в Україні від 1900-х до 1930-х років» з коротким описом змісту книги. Завершення програми.

Третім проаналізованим епізодом подкасту був «Музей в епоху соцмереж». Дата випуску: лютий 2023 рік. Тема епізоду: про сучасне мистецтво та інстаграм, а також про маркетинг. Формат: монолог. Тривалість: 23 хв. 45 с.

Перша. Вступ. Ія Степанюк розповідає, звідки їй прийшла ідея цього випуску. Авторка дає історичну довідку про виставку Михайла Андрієнка-

Нечитайла у Амстердамі у 1976 році. Це слугує як цікавою та залучальною інформацією для слухача, так і підводкою до розповіді про сучасні реалії.

Друга. Мистецькі виставки в епоху соцмереж. Ія Степанюк розповідає про арт-простір «Музей морозива», історію, як і чому він став популярним. Авторка дає трохи інформацію про засновницю цього музею та опис експонатів, що були в музеї.

Третя. Ія Степанюк розповідає, як після успіху музею морозива в світі почали з'являтися інші схожі арт-простори, говорить, що ця ідея насправді не нова і розповідає про історію імерсивних інсталяцій. Сюди ми віднесемо й історію про Яйої Кусаму та порівняння інсталяції інфініті рум (infinity room) з її роботами.

Четверта. Сучасне мистецтво та інстаграм. Тут авторка розповідає про лондонський Барбікан-центр та інсталяцію «Кімната дощу». Також вона згадує ще кілька успішних та популярних виставок, що були створені без задуму стати відомими в інстаграмі, але отримали там дуже велику популярність.

П'ята. Ія Степанюк розповідає про появу та комерційний успіх інстаграм-френдлі виставок. Також тут вона порівнює арт-інсталяції в інстаграм-музеях та фотозони.

Шоста. Авторка розповідає про те, як традиційним музеям довелося пристосовуватися до нових умов ринку, щоб залишатися на плаву. Що музеям довелося змінити в своїх правилах, щоб залишатися конкурентоспроможними. Також тут згадуються і негативні наслідки явища інстаграм-музеїв. До прикладу, коли художники особисто просять не фотографувати роботи, але відвідувачі фотографують.

Сьома. Висновки. Тут авторка приходить до висновку, що соцмережі є вагомим чинником, чому до музеїв приходить більше відвідувачів.

Проаналізувавши цей матеріал ми можемо зробити такі висновки.

Проаналізовані епізоди мають схожу структуру оповіді. Це вступ, в цих трьох епізодах це завжди **перша** частина. У **другій** частині слухача коротко вводять в курс подій, авторка, зазвичай, починає розповідь заздалегідь, із

історичних контекстів, що пов'язані з темою епізоду подкасту та підводить аудиторію до основних подій, про які йтиме мова надалі. **Третя - шоста** частини - це основна частина, яка стосується теми епізодів. Це, зазвичай, чотири короткі, але змістовні розповіді про культурні явища або події. Наглядно цю структуру можна побачити в другому проаналізованому епізоді «Де дивитися, надихатися та читати про український авангард?», в якому авторка сама поділила його на частини та дала їм назву. Сьома частина має відмінності в проаналізованих подкастах. В епізоді подкасту авторка зазначила, що в лекції частину про «Божоле-нуво» вона додала спеціально для подкасту. Проаналізувавши сьому частину, можемо сказати, що тут немає чіткої закономірності. В епізоді «Українські митці на Венеційській бієнале: найяскравіші виставки 20 століття» авторка продовжує розповідати про українських митців на Венеційській бієнале. В епізоді «Де дивитися, надихатися та читати про український авангард?» вона продовжує список рекомендованої літератури, а в епізоді «Музей в епоху соцмереж» вже переходить до висновків, хоча в попередніх епізодах висновків не було.

Наступними ми аналізували випуски подкасту Радіо Аристократи «Мистецтво під ключ» авторства Каті Тейлор. Цей подкаст відрізняється від подкасту Радіо Сковорода «Нотатки з мистецтва» авторства Ії Степанюк тим, що тут є запрошені експерти. Авторка подкасту самостійно в описі поділяє його на дві частини, тому таким поділом скористаємось і ми. Варто зазначити, що у всіх епізодах Катя тейлор читає уривок із власної книги «Мистецтво під ключ. Менеджмент і маркетинг культури» .

Першим проаналізованим епізодом подкасту був «Мистецтво під ключ. Менеджмент і маркетинг культури». Катя Тейлор&Лізавета Герман. Дата випуску: жовтень 2021 рік. Тема епізоду: про те навіщо мистецтво бізнесу та обговорення цієї теми з запрошеною гостею. Формат: монолог з діалогом. Тривалість: 38 хв. 44 с. Поділяємо його на дві частини, як це робить і авторка.

Перша. Катя Тейлор читає главу «Навіщо мистецтво бізнесу» книги «Мистецтво під ключ. Менеджмент і маркетинг культури». Тут ми дізнаємось

про чеського художника Альфонса Муху, що в 1896 році створив перший макет роботи “Зодіак”, яку багато хто впізнає як рекламу миловарні. Про співпрацю митців з бізнесом та процеси урбанізації, що спонукали до цього.

Друга. Авторка спілкується з арткритикинею, кураторкою та засновницею галереї The Naked Room Лізаветою Герман про взаємодію мистецтва та підприємництва, інтерес меценатів до мистецтва як до самодостатньої сфери і що багато компаній хочуть залучати художників, як особистостей, які вибудовуються особливий стиль для бренду.

Другим проаналізованим епізодом подкасту був «Мистецтво під ключ. Менеджмент і маркетинг культури». Катя Тейлор&Олександр Тодорчук. Дата випуску: жовтень 2021 рік. Тема епізоду: про користь творчого інструментарію та обговорення креативності з гостем. Формат: монолог з діалогом. Тривалість: 47 хв. 25 с. Поділяємо його на дві частини.

Перша. Авторка читає главу «Креативність як актив» книги «Мистецтво під ключ. Менеджмент і маркетинг культури» про те, чим є креативність і як креативність впливає на індустрію культури.

Друга. Авторка спілкується про креативність з Олександром Тодорчуком — українським громадським діячем, підприємцем, фундатором гуманістичного руху UAnimals, співзасновником та керуючим партнером агенції Gres Todorchuk про політику та рекламу політичних партій, політичні кампанії, соціальні реклами та їхню ефективність.

Третім проаналізованим епізодом подкасту був «Мистецтво під ключ. Менеджмент і маркетинг культури». Катя Тейлор&Денис Белькевич. Дата випуску: жовтень 2021 рік. Тема епізоду: вплив арт-ініціатив на економіку цілої країни та обговорення арт-ініціатив з гостем. Формат: монолог з діалогом. Тривалість: 33 хв. 11 с. Поділяємо його на дві частини.

Перша. Авторка читає главу «Креативна економіка, про яку всі говорять, і що з нею робити» книги «Мистецтво під ключ. Менеджмент і маркетинг культури». Про реалізацію журналістсько-дослідницький проєкт 2017 року, та те як він представив показники креативного сектору економіки в Україні.

Друга. Авторка спілкується з Денисом Белькевичем — спеціалістом з інвестицій в мистецтво та засновником бізнес-акселератору для ArtTech-стартапів Fuelarts (США). Про допомогу мистецьким стартапам знайти знання та інвестування. Про те чим є креативна економіка і як в ній розвиватись.

Проаналізувавши три епізоди подкасту «Мистецтво під ключ» від радіо Аристократи з Катериною Тейлор, можна зробити такі висновки: основною метою подкасту «Мистецтво під ключ. Менеджмент і маркетинг культури» є просвітницька функція. Також подкаст може спонукати до придбання та прочитання книги «Мистецтво під ключ. Менеджмент і маркетинг культури» авторства Каті Тейлор. Більшу частину подкасту займає обговорення мистецтва та бізнесу, як краще продавати твори, як це робили колись і на що варто звернути увагу щоб ваше мистецтво стало прибутковим із запрошеними гостями.

Цей подкаст став інформативною базою, завдяки якій вдалось конструктивніше та глибше будувати діалоги в нашому творчому проєкті «Палітра облич». Довжина та інформативність подкасту «Мистецтво під ключ. Менеджмент і маркетинг культури» були оптимальними відносно одна одної. Гості-суспільні діячі мали багато корисної та цікавої інформації, котру, завдяки ведучій Каті Тейлор, вдалось оптимально розкрити.

Цей подкаст допоміг зрозуміти, як краще в нашому творчому проєкті побудувати змістовний діалог із запрошеними гостями. Для себе ми побачили можливість ведення неформальної бесіди з гостем, щоб створити приємну, дружню атмосферу для слухачів.

РОЗДІЛ 2

СУПРОВІДНА ЗАПИСКА ДО ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ

2.1. Опис та обґрунтування творчого проєкту

Творчим проєктом до нашої кваліфікаційної роботи слугує серія подкастів тривалістю від 40 хвилин з назвою «Палітра облич» опублікований на платформі «Spotify». «Палітра облич» — це творчий проєкт, суть якого полягає в серії інтерв'ю з різними діячами в мистецтві: від студентів мистецьких навчальних закладів до галеристів та відомих художників. Ведучий подкасту спілкується з представниками різних етапів творчого шляху, обговорюючи їхні досягнення, проблеми, інновації та погляди на мистецтво. На даний проєкт нас надихнула зацікавленість темою закордонного та і вітчизняного мистецтва.

Проєкт має на меті створення потенційної платформи для обміну досвідом та ідеями між різними поколіннями та представниками мистецької спільноти, а також людьми, що не є частиною мистецької спільноти, але цікавляться мистецтвом. Молоді художники можуть отримати поради від досвідчених митців, дізнатися про сучасні тенденції та поділитися своїми творчими досягненнями. Проєкт має на меті створити простір, де зустрічаються різні погляди та стилі, формуючи таким чином багатогранну картину українського мистецтва. Наша платформа сприяє налагодженню діалогу між митцями різних поколінь, що є ключовим для розвитку творчого потенціалу та збереження культурних традицій.

Метою в творчому проєкті було створення простору для людей, які цікавляться і/або займаються мистецтвом. Основним завданням було знайти і зробити більш видимими представників мистецького світу, зокрема, України, для того, щоб створити для аудиторії подкасти про мистецьку діяльність художників, галеристів, меценатів та інших людей пов'язаних з мистецькою галуззю.

Крім того, проєкт «Палітра облич» має важливу освітню мету. Він орієнтований на слухачів, які цікавляться мистецтвом і прагнуть розширити свої

знання в цій сфері. Ми пропонуємо слухачам глибоке розуміння різних аспектів мистецтва через інтерв'ю з художниками, кураторами, мистецтвознавцями та іншими фахівцями. У випусках обговорюються не лише особисті досягнення митців, а й ключові питання, до прикладу: як розбиратись в мистецтві; де дивитись на мистецтво; як почати творити; що впливає на розвиток мистецтва. Ми досліджуємо роль мистецтва в суспільстві, його вплив на культурні процеси, а також розглядаємо, як новітні технології змінюють світ мистецтва.

У проєкті піднімаються важливі питання, що стосуються розвитку мистецтва. Запрошені гості діляться своїми думками щодо впливу сучасних технологій на творчий процес, обговорюють екологічні та соціальні аспекти, які стоять перед сучасним мистецтвом. Також у подкасті обговорюються актуальні теми, такі як культурна ідентичність, глобалізація та інновації в мистецтві. Завдяки таким глибоким і різнобічним обговоренням ми сподіваємось сприяти розвитку критичного мислення та культурної обізнаності слухачів, надихаючи їх на власні творчі пошуки та відкриття.

Актуальність проєкту «Палітра облич»: мистецтво це тема, яка цікавить людей постійно. Митці в своїй творчості так само рефлексують на актуальні події. Від початку повномасштабного вторгнення українці почали цікавитись українською історією і, зокрема, українським мистецтвом все більш. Проєкт покликаний як і зацікавлювати людей, так і показувати молодих талантів України, або досвідчених майстрів своєї справи, про яких люди могли не знати.

Тема: подкасти інтерв'ю, де ведучий підготовлює питання під кожного окремого гостя, щоб розкрити його особистість. Дізнатись цікаву інформацію та більше про мистецтво, яке робить сам гість.

Герої: Художниця Марія Волосник. Закінчила ХДАДМ (Харківська державна академія дизайну і мистецтв) , наразі навчається в Дюссельдорфській академії мистецтв.

Ольга Чекотовська, мисткиня, членкиня МУРН (Миколаївська школа молоді фотографії), співзасновниця та кураторка арт-групи Light, арт-блогерка та авторка статей про сучасне мистецтво.

Ідея: зацікавити до вивчення українського мистецтва. Заохотити до обговорення та сприяти глибшому розумінню мистецтва. Розповісти щось нове про процес створення мистецтва безпосередньо від художників.

Змістове наповнення: один випуск поділяється на дві частини з одним гостем, від 40 хвилин кожен. Ведучий подкасту заздалегідь готує теми розмови і уточнювальні запитання та проводить запис інтерв'ю з гостем.

Теми випусків: як вступити в художній університет за кордоном, в Німеччині. Яких українських та закордонних художників варто дивитись, щоб розбиратись в мистецтві. Етичність штучного інтелекту в роботі. Як війна впливає на творчість.

Унікальність: ідея та зміст проєкту не є унікальними, бо досліджуючи тематику подкастів ми могли знайти в інтернеті схожі за своїм змістом та структурою проєкти. Втім унікальними перш за все є самі гості проєкту, у яких своє бачення на творчість та на схожі питання та теми. У кожного свій власний, унікальний шлях та бачення, котрим гість ділиться зі слухачем.

Творчий проєкт має як свої переваги, так і недосконалості.

Переваги: на нашу думку проєкт «Палітра облич» має глибоку тематику, до обговорення якої можна запросити велику кількість експертів. Інформативність, так як в розмовах зазвичай згадуються різноманітні історичні постаті, і тоді слухач може, якщо він не знає цієї людини, зацікавитись та дізнатись більше про цю постать. Можливість самого автора реалізувати себе як ведучим інтерв'юєром та монтажером. Потенціал для розвитку проєкту є високим, так як існує багато цікавих аудиторії, українських художників, яких можливо в майбутньому запросити до участі в подкасті.

Недосконалості: 45 хвилин аудіоконтенту не завжди є зручними для прослуховування, особливо якщо потенційний слухач лише слухає подкаст і не робить нічого паралельно, наприклад, готує, їде в довгу подорож, малює тощо.

Так як звукозаписувальні засоби не є ідеальними, можуть виникати шумові артефакти. Також запис залежить від інших людей, тобто гостей, що може

викликати певні незручності з різних причин: вчасність, якість звуку, якість мовлення тощо.

Творчий потенціал проєкту полягає в перспективі розвитку і зацікавленні людей в мистецтві. Завдяки проєкту «Палітра облич» слухачі відкриють для себе нові обличчя в мистецькому світі або ж дізнаються більше про тих, кого вже знають.

2.2. Опис цільової аудиторії та особливостей просування продукту

Категоризація цільової аудиторії подкасту допоможе нам краще зрозуміти потреби слухачів та способи привернення уваги до проєкту. Також категоризація слухачів, потенційно, допоможе в опитуванні цільової аудиторії, що в свою чергу, вплине на покращення якості продукту та залучення нової зацікавленої аудиторії.

Наступну вікову вибірку аудиторії ми пропонуємо посилаючись на аналітику опублікованих епізодів подкасту «Палітра облич» [ДОДАТОК А, 3]

Пропонуємо такі категорії аудиторії, на яких спрямований подкаст «Палітра облич».

1. Мистецтвознавці та художники

Вік: 25-35 років

Інтереси: українське мистецтво, художні техніки, історія мистецтва.

Потреби: поглиблення знань про українських художників, обмін досвідом, натхнення для власної творчості.

2. Студенти та викладачі мистецьких закладів

Вік: 18-35 років

Інтереси: освіта у сфері мистецтва, сучасні художні тенденції, творчий розвиток.

Потреби: доступ до надійної та цікавої інформації про українських художників, навчальні матеріали, можливість дізнатися про творчий шлях успішних митців.

3. Шанувальники мистецтва та культурні ентузіасти

Вік: 20-30 років

Інтереси: відвідування художніх виставок, колекціонування творів мистецтва, культурні заходи.

Потреби: знайомство з новими іменами у сфері українського мистецтва, розширення культурного кругозору, приємне проведення часу за цікавим контентом.

Для просування проєкту можуть використовуватись такі платформи: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.

Способами просування можуть стати створення тематичних дописів з короткими біографіями художників, цитатами та зображеннями їхніх робіт; запуск таргетованої реклами для залучення нових слухачів; співпраця з культурними та освітніми установами; розміщення інформації про подкаст на сайтах та у соціальних мережах партнерів; купівля реклами у вже популярних в соціальних мережах художників; запрошення популярних художників до участі в подкасті; оптимізація опису та заголовків епізодів для полегшення пошуку.

Ці заходи допоможуть не лише залучити цільову аудиторію, а й утримати її інтерес до подкасту "Палітра облич", створюючи спільноту слухачів, які поділяють захоплення українським мистецтвом.

2.3. Формально-змістові характеристики проєкту

Основним форматом проєкту є аудіоподкаст. Він складається з чотирьох частин з двома запрошеними гостями (художниця Марія Волосник, художниця Ольга Чекотовська) гостями по 45 хвилин кожен. Питання до гостей були створені відповідно до їхніх галузей знань. Питання були поділені на ключові теми для розмови.

«Палітра облич. Марія Волосник» із запрошеною гостею художницею Марією Волосник.

Для Марії Волосник структура і тематика розмови виглядала наступним чином : знайомство; творчий шлях; про Дюссельдорфську академію мистецтв; про війну в Україні; технічні деталі створення малюнків.

Частина «Знайомство» включала такі запитання: початок творчого шляху; яку форму освіти здобуваєте/здобули; що спонукало зайнятись мистецтвом; які художники або твори мистецтва особисто вас найбільше вражають і чому; які події вплинули на вас як художника і чому.

Частина «Творчий шлях» включала такі запитання: чи навчалась в українських мистецьких закладах; З\з якими помилками найчастіше стикалась на початку; як починали; що надихнуло на творчість.

До теми «Процес творчості» входили такі ключові загальні питання: чи не перевантажує навчання або ж навпаки сприяє напрацюванню звички; як знаходите ідеї для сюжетів; чи є автори якими ви надихаетесь (прикладі) та що саме тебе в них чіпляє; як ви прийшли до цієї ідеї.

До теми «Процес творчості» входили такі ключові питання: у деяких художників є розпорядок дня, як тобі самій зручніше працювати; чи не перевантажує навчання або ж навпаки сприяє випрацюванню звички; як особисто ти як знаходиш ідеї для сюжетів; чи є автори, якими ти надихаєшся(прикладі) та що саме тебе в них чіпляє; у твоїх сторіс в інстаграмі можна побачити багато репостів зборів на допомогу військовим та постраждалим від війни українцям. І я бачила взагалі в мережі як багато художників допомагають фізично, донячать кошти, поширюють інформацію про війну. Також багато хто в своїй творчості рефлексує на тему війни. Чи вплинуло це і на твою творчість; як плануєш розвиватись надалі.

Крім загальних питань нами були підготовлені уточнювальні питання, деякі з них були задані в процесі діалогу, а ті що залишились, були задані в темі «Невеликі технічні деталі»: яким матеріалам віддаєш перевагу; як проходить твій звичайний день в академії; які проблеми зазвичай виникають в процесі роботи; чи пробувала себе в діджитал; що можеш порадити абітурієнтам; що можеш порадити починаючим художникам.

«Палітра облич. Ольга Чекотовська» із запрошеною гостею Ольгою Чекотовською.

Для Ольги Чекотовської структура і тематика виглядала наступним чином: знайомство; як починався творчий та кураторський шлях; курс історії мистецтва «Повний фарш»; мистецтво України та Європи раніше; мистецтво України та Європи зараз; як почати розбиратись в мистецтві, випрацювати смак.

Частина «Знайомство» включала такі запитання: початок творчого шляху; яку форму освіти здобуваєте/здобули; що спонукало зайнятись мистецтвом; які художники або твори мистецтва особисто вас найбільше вражають і чому; які події вплинули на вас як художника і чому.

Частина «Творчий шлях» включала такі запитання: чи навчалась в українських мистецьких закладах; з якими помилками найчастіше стикалась на початку; як починали; що надихнуло на творчість.

До теми «Процес творчості» входили такі ключові загальні питання: чи не перевантажує навчання або ж навпаки сприяє випрацюванню звички; як знаходите ідеї для сюжетів; чи є автори якими ви надихаєтесь(прикладі) та що саме тебе в них чіпляє; як ви прийшли до цієї ідеї.

До теми «Курс «Повний фарш» входили такі ключові питання: коли я дізналась про ваш курс історії мистецтва це «Чому саме ця назва?»; як ви її вигадали; чому ви вирішили створити власний курс про мистецтво; як я розумію ідея зробити власний курс про мистецтво була у вас давно, але реалізували ви її нещодавно. 3 лютого 2024 го року, правильно; як взагалі виникла така ідея; чому реалізувати її вдалось тільки зараз; як ви підходите до організації екскурсій по музеях; цікавить саме процес підготовки до музеїв; як ви вибираєте митців і твори мистецтва, які включаєте у програму; як ваш курс допомагає людям краще розуміти європейське мистецтво; хто ваша аудиторія; чи можете ви поділитися історією про те, як ваша робота змінила чиєсь сприйняття мистецтва.

До теми «Мистецтво України та Європи раніше» входили такі ключові питання: ми знаємо, що Малевич не аби як вплинув на розвиток українського авангарду в свій час. То були важкі часи для українського мистецтва. Самого Малевича у 1930 році звинуватили у польському шпигунстві. І я хочу запитати чи ще є такі визначні імена в українському живописі, про які варто говорити

більше; хотілось би насправді трошки привідкрити завісу таємниць вашого курсу і щоб ви трошки пояснили мені та нашим слухачам про Нью-Йоркську школу та Арт-Інформель. Насправді коли я переглядала зміст вашого курсу, то побачила тезу «Неможливість говоріння про жахи війни старою мовою». Мені цікаво що саме ви мали тут на увазі.

До теми «Мистецтво України та Європи зараз» входили такі ключові питання: у себе в дописі в інстаграм в честь відкриття свого курсу ви написали «Мені б дуже хотілось, щоб ці роки, які українці вимушені проживати в іншій країні були сповнені не тільки якихось емігрантських проблем, а й були наповнені досвідом і знаннями, які потім разом із вами повернуться в Україну і проростуть в нашій землі чимось класним і унікальним. Для тих, хто вже живе тут, давно, цей курс стане точкою входу в культурне життя Німеччини, де ходити на виставки і розумітись хоча б на базовому рівні в мистецтві є нормою»; на вашу думку середньостатистичний німець більше цікавиться мистецтвом ніж середньостатистичний українець; як ви це зрозуміли; на вашу думку яка в Україні ситуація з сприйняттям та споживанням мистецтва; наприклад я знаю багато людей, що не розуміють авангарду, кубізму в мистецтві. Чи стикались ви з такими людьми; яка ситуація на європейському мистецькому полі абстракції порівнюючи з українським.; які сучасні митці, на вашу думку, найбільше впливають на сьогоднішнє європейське мистецтво; як українські митці за кордоном рефлексують на тему війни; де можна ознайомитись з їхніми творами; як українські митці розповсюджують тему війни в Європі через своє мистецтво; на які теми останнім часом рефлексують європейські художники.

У процесі запису діалогу в процесі живої розмови не завжди вдавалось дотриматись запланованої структури. На процесі монтажу ми намагались поділити розмову на тематики, тому речі, котрі ми обговорювали в кінці розмови, до прикладу, доводилось переносити всередину, щоб краще зберегти логіку та хронологію для слухачів.

Так як в процесі обговорень ставились додаткові питання, деякі з них також довелось монтувати відносно тематики розмови.

Основним майданчиком для дистрибуції став «Spotify», платформа спеціалізується на розміщенні аудіоконтенту і, зокрема, подкастів. Серед опитаної вибірки людей більшість надавала перевагу саме «Spotify» у виборі між платформами для прослуховування подкастів, трохи менше людей вказали «Youtube». Тому нами було прийнято рішення на користь «Spotify». В аудіо оформленні була використана готова мелодія без авторських прав, завантажена з «Youtube» My Blue Heaven - Freedom Trail Studio. Решта звуків була записана самостійно і відредагована в Adobe Audition. Під час завантаження подкасту на платформу ми додавали короткий опис обговорюваних тем, який дублюється з описом в самому подкасту. В майбутньому можливо завантажити подкаст на інші онлайн-платформи такі як «Youtube», «SoundCloud».

2.4. Особливості оформлення проєкту

Для дизайну подкасту «Палітра облич» були використані різні відтінки зеленого та коричневого кольору. Ми орієнтувались на кольорове коло та поєднання відтінків. Провели невелике опитування серед знайомих художників що до правильності композиції. На обкладинці зображена палітра нейтрального коричневого кольору, пензлики темнішого коричневого кольору. Пензлики також частково символізують мікрофон та зелені обличчя з різними емоціями деякі з яких говорять в мікрофон-пензлик [1, Додаток А]. Вони символізують краплини фарб на палітрі, але разом з тим це обличчя, або ж запрошені гості. Такою обкладинкою ми виправдовуємо назву подкасту та тематику. Назва «Палітра облич» була обрана також в зв'язку з тематикою подкасту. Палітрою зазвичай користуються художники, це відсилає нас до галузі запрошених гостей, також на палітрі багато кольорів, це означає що у ведучого буде не один, а багато гостей. «Облич», власне також каже про те що гостей буде багато. Також провели невелике опитування серед художників та потенційних слухачів на зчитуваність ідеї. Всі опитування були проведені в Телеграм-чатах та особистому телеграм-каналі.

Вступ був записаний за допомогою мікрофону HYPERX, як і частина з інтерв'ю для кращої якості звуку. Текст вступу «Палітра обличч» - це подкаст, в якому ми говоримо з різними митцями та мисткинями України. Обговорюємо їхню творчість, роботи інших митців, а також суспільно важливі теми і купу різних речей. Якщо ви хочете відкрити для себе нові обличчя в мистецтві або ж краще дізнатись того за ким вже й так слідкуєте, то запрошую до прослуховування.» презентує тематику подкасту слухачеві. В частині «Якщо ви хочете відкрити для себе нові обличчя в мистецтві або ж краще дізнатись того за ким вже й так слідкуєте, то запрошую до прослуховування» була використана відсилка до назви самого подкасту «Палітра облич».

Музика My Blue Heaven - Freedom Trail Studio була вибрана нами, бо вона здалась найбільш підходящою своїм емоційним забарвленням бо того, яке ми хочемо викликати в слухачів. Перебивки у вигляді шурхоту олівця по паперу записувались самостійно. Вони використовуються в моменти переходу від однієї теми розмови до іншої. Так як діалог не завжди йде в логічному порядку або за планами питань, нам довелось монтувати подкаст так, щоб в одній частині були схожі теми розмови і діалог виглядав більш цілісно, був більш інформативний для слухачів. Також перебивки у вигляді шурхання олівцем по паперу були вибрані ще з кількох причин.

По-перше, це створює асоціативний ряд з роботою художників, де вони малюють щось олівцем на пері. У деяких опитаних слухачів шурхіт створив асоціативний ряд з записами журналістів в блокноті, коли вони занотовують відповіді інтерв'юйованих. По-друге, ми провели опитування у телеграм-чатах і у опитуваної аудиторії це викликало приємні слухову відчуття, дехто порівняв це з ASMR (Автономна сенсорна меридіональна реакція — неологізм, що виник в інтернет-культурі, котрий описує феномен сприйняття, що характеризується виразним приємним відчуттям поколювання на шкірі голови або інших частинах тіла у відповідь на певні зорові, слухові і когнітивні стимули).

2.5. Технічні і програмні засоби

Виготовлення логотипу для подкасту «Палітра облич» і його емблеми у соцмережах було здійснене за допомогою програмного забезпечення Clip Studio Paint. Задіяною технікою став SAMSUNG Galaxy Tab S8 Ultra. Запис здійснювався на мікрофон HYPERX QuadCast™. Монтаж самого подкасту здійснювався в програмному забезпеченні Adobe Audition. Також був задіяний туторіал на youtube [14].

2.6. Зв'язок із творчим доробком (портфоліо)

Обрані для творчого проєкту матеріали становлять половину нашого творчого доробку. Решту матеріалів складають інтерв'ю «Український голос персонажів аніме | bodyaicq500 про озвучку аніме та роботу в студії Амоногава», соціальна реклама проти гемблінгу та онлайн-казино, Замітка. Ігри, які принесуть красу і новий досвід. Так як ми вже мали позитивний досвід в створенні інтерв'ю, то вирішили зробити наш творчий проєкт «Палітра облич» саме в такому форматі.

ВИСНОВКИ

У цій науковій роботі було досліджено історію створення подкастингу як явища, також коли подкастинг з'явився і почав розвиватись в Україні з появою першого україномовного подкасту «Акустика тіней» Іванни Шкромиди в березні 2017 року. Ми побачили що під час пандемії COVID-19 з 2019 року по 2022 рік попит на подкасти тільки зріс. Найбільшу увагу в нашій науковій роботі було присвячено дослідженню та аналізу подкастів про мистецтво як окремій формі культурної комунікації з аудиторією. Серед основних концепцій для аналізу ми виділили медіатизацію та культурну комунікацію. Ми визначили, що мистецтво схильне до медіатизації, з тої причини, що митцям в епоху соцмереж необхідно популяризувати себе та свою творчість. Таким чином подкасти також можуть сприяти просуванню мистецтва серед аудиторії. Завдяки виставці Виставка "Соціальний парадокс" у лондонській галереї Stolen Space в 2017 році, що представляла роботи художників, що досліджували вплив соціальних медіа на наше життя, ми побачили, що самі художники також рефлексують на тему медіатизації мистецтва. Таким чином ми зробили висновок, що не тільки мистецтво впливає на медіа, а й медіа впливають на мистецтво. Подкасти, як сучасний інструмент медіатизації, стали надзвичайно популярними завдяки своїй доступності та здатності охоплювати широку аудиторію.

Наступною концепцією стала культурна комунікація. Спершу ми дослідили таке явище як культура, для кращого розуміння контексту. Далі перейшли до питання «Чим є культурна комунікація?». Ми з'ясували, що це процес обміну інформацією між різними культурами та соціальними групами.

В свою чергу подкасти про мистецтво надають нові можливості для поширення культурного контенту та підтримки діалогу між митцями та аудиторією. Ми звернули увагу на інклюзивність подкастів про мистецтво і той факт, що аудіоформат є зручним для людей з порушенням зору.

Далі ми розглядали основні форми та характеристики мистецьких подкастів в українських медіа на прикладі Радіо Сковороди та Радіо

Аристократи. Ми проаналізували 3 епізоди подкасту «Нотатки з мистецтва» від Радіо Сковороди та 3 епізоди «Мистецтво під ключ» від Радіо Аристократи. Це допомогло нам розібрати структуру подкастів про мистецтво, що допомогло нам в створенні власного творчого проєкту «Палітра облич».

Творчий проєкт «Палітра облич» присвячений саме створенню культурної комунікації між митцями та слухачами. Цим проєктом ми хотіли зацікавити більше людей в перегляді та вивченні українського та закордонного мистецтва, познайомити з новими художниками, які тільки починають свій шлях. Краще розкрити бачення та погляди творчих людей, їхні переживання та сам процес творчості. Ми вибудовували діалог з митцями таким чином, щоб вони могли в повній мірі надати корисну інформацію, яка була б цікава слухачеві, і яка б заохотила слухача до споживання мистецтва

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Гаврилюк І. Подкасти в системі українських інтернет-медіа 2022 С. 72–79. URL: https://obraz.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/06/7_Havryliuk_38.pdf (дата звернення: 10.05.2024).
2. Десят порад для проведення вдалого інтерв'ю 18.08.2021 URL: <https://internews.ua/opportunity/10-tips-for-a-successful-interview> (дата звернення: 06.05.2024)
3. Дмитровський О. Подкаст-програми та блоги: основні аспекти їх створення. *Теле- та радіожурналістика*. Випуск 13, 2014. С. 210–213.
4. Досенко А. К. Подкаст-журналістика як популярний вид радіодіяльності в інтернеті в ХХІ столітті / 2018. 46 с.
5. Іванов О., Іванова В. Крос-культурна комунікація в контексті мистецької діяльності 2020. С. 90–93 URL: <http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/ped-visnik-68-2020-18.pdf> (дата звернення: 14.05.2024)
6. Каратаєва М. В. Подкасти як новий інструмент віртуальної комунікації всесвітньовідомих брендів. 2021. 353 с.
7. Кирилова О. Подкастинг як перспективний напрям медіа діяльності 2022. URL: https://www.researchgate.net/publication/358614672_Podkasting_ak_perspektivnij_n_apram_mediadialnosti_Podcasting_as_a_promising_area_of_media_activity (дата звернення: 06.05.2024)
8. Плещан Х. В. Подкасти, як сучасні драйвери конкурентоспроможності соціокультурного середовища. URL: <https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/4076/1/Матеріали%20конф.%202022.pdf#page=75> (дата звернення: 18.05.2024)
9. Ривліна В. М. Медіатизація мистецтва: комунікаційні аспекти. 2021. 156 с. URL: https://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/dissertations/K08.051.19/dissertation_60873a62eafc8.pdf (дата звернення: 10.05.2024)

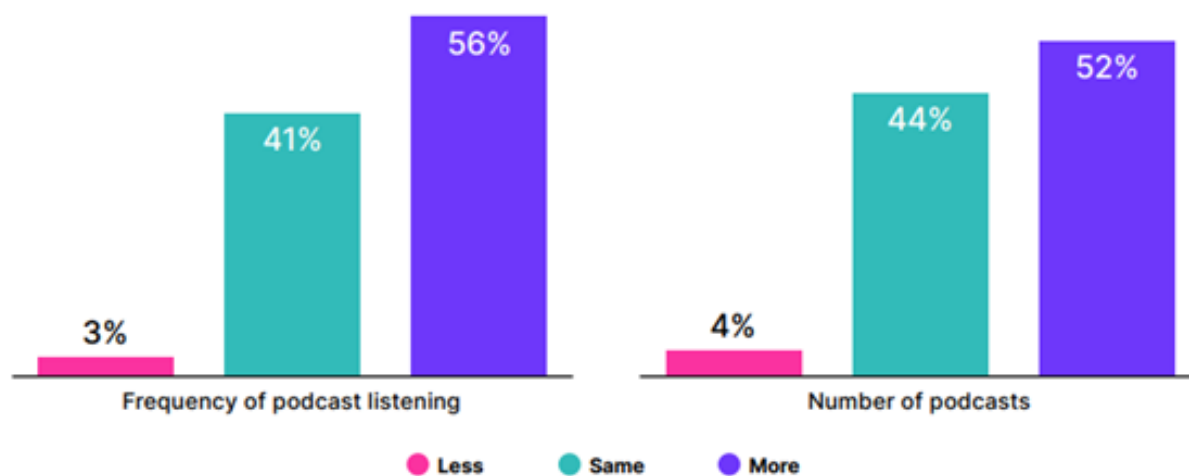
10. Романова О. О. Культурна комунікація як чинник розвитку соціокультурних процесів. 2013. 86 с.
11. Рудик І. М. Культурна специфіка невербального коду в міжкультурній комунікації. 2005. С. 101-103. URL: <http://eprints.zu.edu.ua/3697/1/05rimkmk.pdf> (дата звернення: 13.05.2024)
12. Сидоренко В. Д. Федорчук О. Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ ст. *Книга перша*. 2006. 162 с.
13. Холоденко О. В. Основи міжкультурної комунікації. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. 2022. С. 240–242 .
14. Adobe Audition CC Tutorial for Beginners - Getting Started. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=en3qUvJG42s> (last accessed: 08.05.2024).
15. A. Hepp, S. Hjarvard, K. Lundby. *Mediatization: theorizing the interplay between media, culture and society.*, 2015. P. 324.
16. E. B. Tylor. *Primitive culture: researches into the development of mythology, philosophy, religion, art, and custom*. 1871. P. 1–25.
17. Inspiring City. *Paintings exploring the Paradox of Social Media*. URL: <https://inspiringcity.com/2017/12/01/street-artists-combine-to-create-art-exploring-the-social-paradox/> (last accessed: 08.05.2024).
18. J. Benjamin. Nielsen: podcasts boom during Covid, radio audiences remain strong 12.07.2022 URL: <https://the-media-leader.com/podcasts-boom-during-covid-radio-audiences-remain-strong/> (last accessed: 14.05.2024).
19. M. Son. *The complete history of podcasts* 29.11.2023 URL: <https://www.descript.com/blog/article/history-of-podcasts> (last accessed: 12.05.2024)
20. Tiziano Bonini. *The ‘Second Age’ of Podcasting: reframing Podcasting as a New Digital Mass Medium*. 2015. P. 21–27 URL: https://www.cac.cat/sites/default/files/2019-01/Q41_Bonini_EN_0.pdf (last accessed: 14.05.2024).

ДОДАТОК А
ІЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ

Рисунок А. 1 – Логотип подкасту «Палітра обличч».

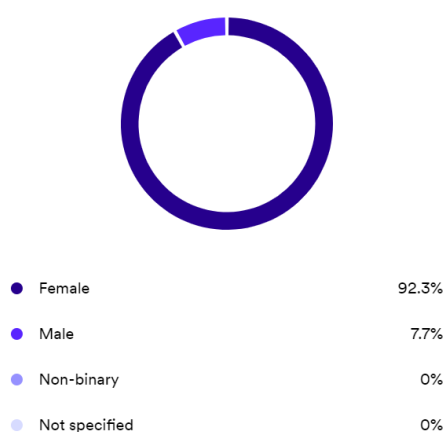
Daily podcast listeners are listening more often and to more titles

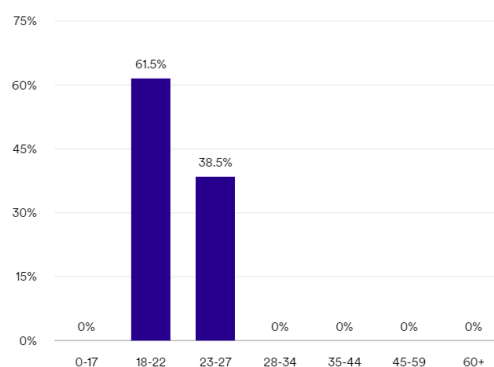
Percentages represent answers to this question: How has the frequency/number of podcasts you listen to changed in the past two years?
Source: Nielsen Custom Consumer Sentiment Study, March 2022

Рисунок А. 2 – графік зростання прослуховування подкастів під час COVID-19 у 2019 - 2022 роках.

Gender

Age

Активация Windows
Перейдите до розділу "Настройки", щоб активувати

Рисунок А. 3 – аналітика статі та віку слухачів подкасту «Палітра облич».

ДОДАТОК Б

СПИСОК МАТЕРІАЛІВ ПОРТФОЛІО

Інтернет-матеріали:

1. Інтерв'ю-подкаст «Український голос персонажів аніме | bodyaicq500 про озвучку аніме та роботу в студії Амоногава» URL: <https://soundcloud.com/> (в співавторстві з Веронікою Христіч)

2. Замітка. Ігри, які принесуть красу і новий досвід URL: <https://universe.zp.ua/igri-jaki-prinesut-krasu-i-novij-dosvid/>

Соціальні мережі:

1. Пост. Соціальна реклама на тему гемблінгу URL: <https://www.facebook.com/>

**Декларація
академічної доброчесності
здобувача ступеня вищої освіти ЗНУ**

Я Тарасенко Олександра Євгенівна, студентка 4 курсу, бюджетної форми навчання, факультету журналістики, спеціальність 061 , адреса електронної пошти sasha.tarasenko364@gmail.com, - підтверджую, що написана мною кваліфікаційна робота на тему «Подкасти про мистецтво в українських медіа: основні форми і характеристики» відповідає вимогам академічної доброчесності та не містить порушень, що визначені у ст. 42 Закону України «Про освіту», зі змістом яких ознайомлений/ознайомлена;

- заявляю, що надана мною для перевірки електронна версія роботи є ідентичною її друкованій версії;

- згоден/згодна на перевірку моєї роботи на відповідність критеріям академічної доброчесності у будь-який спосіб, у тому числі за допомогою інтернет-системи, а також на архівування моєї роботи в базі даних цієї системи.

Дата _____ Підпис _____ (студентка) Тарасенко О. Є.

Дата _____ Підпис _____ (керівниці проєкту) Виговська Н. А.

ABSTRACT

Bachelor's Thesis Topic: Art Podcasts in Ukrainian Media: Main Forms and Characteristics

Volume of the Main Part: 29 pages.

Number of Sources Used: 20

Objective: To explore the forms and characteristics of art podcasts as a distinct genre of journalistic content on cultural topics and to create a series of podcasts for online platforms using various editing techniques and tools.

To achieve this objective, the following tasks were performed:

1. Define the features of the podcast format; 2. Characterize current topics for dialogue in the form of a podcast; 3. Describe the main characteristics of art podcasts; 4. Analyze the thematic and genre characteristics of the podcasts "Notes on Art" by Radio Skovoroda and "Art Key" by Radio Aristocrats; 5. Create our own series of podcasts on art topics, incorporating relevant themes for dialogue with artists.

Research Object: Art podcasts in Ukrainian media on online platforms such as "Spotify" and "YouTube," including the podcasts "Notes on Art" by Radio Skovoroda and "Art Key" by Radio Aristocrats. Research Subject: Formats and themes of art podcasts, modern audio editing tools. Formal and Content Characteristics of the Project: The creative project consists of a series of podcasts featuring individuals involved in artistic activities. The series includes four socially oriented episodes, each lasting up to one hour. The podcasts employ artistic editing techniques such as adding sound effects, editing conversational parts, adding music, and using genre editing tools like interview editing and creating soundscapes.

The podcast series "Palette of Faces" consists of four episodes with two guests: artist Maria Volosnyk and artist Olga Chekotovska. Each episode lasts 40 - 45 minutes. The themes of the episodes vary, with the first part focusing on getting to know the guests and their craft, and the second part discussing topics related to art, development, and education.

Keywords: audio sequence, podcast, art, editing, media