

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
звукорежиссуры
Шершов С.Ю.

«18» мая 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Основы продюсерского мастерства

Уровень основной образовательной программы _____ специалитет _____
Специальность 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и
концертных программ _____
Форма обучения очная _____
Факультет музыкальный _____
Кафедра звукорежиссуры _____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоя- тельная работа	Контактные часы (семестры)	Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		9		
2	72	36	36	-	зачет

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1120 от 16.11.2017.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры «18» июня 2020 г., протокол № 10.

Разработчик:

Доцент кафедры _____ Лабунец М.С.

Заведующий кафедрой теории музыки и композиции

Доцент _____ Шершов С. Ю.

1. Цель и задачи дисциплины

1.1 Цель.

Курс нацелен на теоретическую и практическую подготовку высококвалифицированного специалиста, подготовленного к разносторонней профессиональной деятельности.

1.2. Задачи.

- Изучение основных видов профессионально-общественной деятельности и работы творческих организаций и объединений
- Изучение основных принципов продюсирования музыкальных и иных проектов в социокультурной деятельности.

1.3. Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Ссылка на электронный курс: <https://do.kgii.ru/course/>

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Основы продюсерского мастерства» включена в часть блока дисциплин, формируемую участниками образовательных отношений и изучается в течение 8 семестра в объеме 36 часов лекционных занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – зачет конце 9 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Знать: – психологию общения, методы развития личности и коллектива. Уметь: – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации Владеть: – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива;
ОПК-2. Способен организовывать исследовательские, проектные и практические работы в области звукорежиссуры сценических искусств	Знать: – Основы организационно-управленческой работы в творческих коллективах - Основные виды профессионально-общественной деятельности и работы творческих организаций и объединений Уметь: – Осуществлять организационно-управленческую работу в творческих коллективах – Вести профессионально-общественную деятельность и работу в творческих организациях и объединениях Владеть: – Способностью и готовностью осуществлять организационно-управленческую работу в творческих коллективах – Способностью и готовностью принимать активное участие в профессионально-общественных видах деятельности и работе творческих организаций и объединений

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры	Всего часов
	9	
Аудиторные занятия (всего)	36	36
лекционных	36	36
Самостоятельная работа (всего)	36	36
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	-
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)	Зачет	-
Общая трудоёмкость, час	72	72
ЗЕ	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	
Введение	История продюсирования.	УК-3 ОПК-2
Тема 1. Продюсер в системе управления.	Роль продюсера и менеджмент. В зависимости от статуса продюсера, в его обязанности входит огромное число функциональных задач, но обычно их всего пять: Стратегическая – заключается в проведении анализа ситуации и разработке прогнозов, на основе которых ставятся цели, и организовывается координация процесса. Административная. Экспертно-инновационная. Социально-психологическая. Лидирующая. Так же продюсер в определенных ситуациях должен являться организатором защиты членов своей команды или всей группы сотрудников.	УК-3 ОПК-2
Тема 2 . Творчество в продюсерской деятельности.	Авторы и артисты-исполнители. В понятие артисты-исполнители, помимо самих артистов входят еще люди причастные к созданию их образа, т.е. хореографы, постановщики шоу, сессионные музыканты, имиджмейкеры и др.	УК-3 ОПК-2

	Музыкальные издательства. Саундпродюсер Рекорд-лейбл. Компании, занимающиеся записью и выпуском альбома исполнителя. рекорд-лейбл берет на себя права издания и продвижения на рынок музыкального материала. Промоутер. Пресс-атташе.	
Тема 3. Экономика в продюсировании	Арт-менеджер. Программные директора TV,FM. PR-блок. PR-Работу продюсера условно можно разбить на несколько последовательных во времени этапов: предварительный этап, Первый этап. Второй этап, подготовительном, проходят переговоры с возможными партнерами, создается команда, реализующая проект. Третий этап, производственный, характеризуется большим объемом работ непосредственно над содержанием проекта – разработка сценария, съемки, монтаж и др. Условия работы на региональных телестанциях накладывают особую специфику на деятельность продюсера. Особое внимание продюсеру следует обращать на экономические аспекты проектов – оценку потенциальных доходов, оценку качества, приблизительную оценку возможных рейтингов. Также следует обратить внимание на маркетинговый план проекта.	УК-3 ОПК-2
Тема 4. Система фандрайзинга	Искусство фандрейзинга, поиска финансирования: <u>Спонсоринг</u> . Переводится как поручительство, попечительство, поддержка. . <u>Патронаж</u> . Патронаж – покровительство не только финансовое, но и организационное, оказываемое на стабильной и долговременной основе. <u>Меценатство</u> . Меценатство – это благотворительность в сфере искусства Терминологический аппарат Заявка – (син. аппликация, Application – англ., Bewerbung – нем.) Заявители - частные лица или организации, подающие заявки на грант. Донор - юридическое или физическое лицо, оказывающее материальную, финансовую, организационную и иную благотворительную помощь неприбыльным организациям на добровольной бескорыстной основе. Грантодатель - частные лица или	УК-3 ОПК-2

	<p>организации, рассматривающие заявки на грант и предоставляющие гранты.</p> <p>Благотворительность - добровольное бескорыстное пожертвование физических и юридических лиц в форме предоставления получателям минимальной финансовой, организационной и иной благотворительной помощи. Формы благотворительности - меценатство и спонсорство.</p> <p>Меценат - физическое лицо, оказывающее материальную, финансовую, организационную и иную благотворительную помощь на бескорыстной добровольной основе.</p> <p>Спонсор - юридическое или физическое лицо, оказывающее на добровольной и бесприбыльной основе материальную поддержку.</p> <p>Неприбыльный (некоммерческий) проект - комплекс запланированных мероприятий, объединенных общими задачами, целью которого является достижение социально значимого эффекта, а не получение прибыли.</p> <p>Проект - это совокупность процессов, посредством воздействия на которые решается задача в достижении цели, при заданных ограничениях в ресурсах.</p> <p>Некоммерческая (неприбыльная) организация (НКО, НПО)-организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками.</p> <p>Проектно-исследовательская деятельность — деятельность по разработке собственного исследования.</p>	
<p>Тема 5. Правовые взаимоотношения в музыкальном бизнесе</p>	<p>Директор группы. Менеджер. Ведет переговоры, связанные с работой группы, координирует процессы, выбирая наиболее эффективное решение проблемы. Юрист. Концертный директор.</p>	<p>УК-3 ОПК-2</p>
<p>Тема 6. Система договоров</p>	<p>Договорная система в музыкальной шоу-индустрии . Основные типы договоров Авторский договор заказа Договор на оказание продюсерских услуг Договор с клипмейкерской студией Правовые отношения с дистрибьюторами Процесс развития договорных отношений</p>	<p>УК-3 ОПК-2</p>

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекции	СРС	Всего
Введение	2		2
Тема 1. Продюсер в системе управления.	4		4
Тема 2 . Творчество в продюсерской деятельности.	4	6	10
Тема 3. Экономика в продюсировании.	6	8	14
Тема 4. Система фандрайзинга	6	8	14
Тема 5. Правовые взаимоотношения	6	8	14
Тема 6. Система договоров	10	4	14
	36	36	72

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Воротной, Михаил Вячеславович. Менеджмент музыкального искусства : допущено УМО по направлению "Педагогическое образование" Минобрнауки РФ в качестве учебного пособия для вузов, ведущих подготовку по направлению 050100 - "Педагогическое образование" / Михаил Вячеславович Воротной. — 2-е изд, стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. — 256 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/122198/#1>.
2. Фоменко, Нина Кирилловна. Технологии ведения культурно-досуговых программ [Электронный ресурс] : Ч.1: Конференс и конференсье: учебное пособие: направление подготовки: 51.03.03 «Социально-культурная деятельность», Профиль подготовки: «Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ» / Нина Кирилловна Фоменко. — Электрон. текст. изд. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2016. — 167 с. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/99292/#1>.
3. Чарная И.В. Экономика культуры : учебник и практикум для академического бакалавриата: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника и практикума для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям; рекомендовано УМО по образованию в области народной художественной культуры, социально-культурной деятельности и информационных ресурсов в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности "Социально-культурная деятельность" / И. В. Чарная. — 4-е изд. — Москва : Юрайт, 2019. — 240 с. — (Бакалавр. Академический курс) . — URL: <https://www.biblio-online.ru/viewer/ekonomika-kultury-442204#page/1> (дата обращения: 11.12.2019). ISBN 978-5-534-07955-5. — Текст электронный.

6.2 Дополнительная литература

1. Артемьева, Татьяна Владимировна. Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в сфере культуры и образования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Татьяна Владимировна Артемьева. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2010. — 288 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/1929/#1>.
2. Барнуэл, Джейн. Фундаментальные основы кинопроизводства : учебное пособие / Джейн Барнуэл. — Москва : Тридэ Кукинг, 2010. — 207 с. : ил.: мяг.
3. Коновалов, Алексей Витальевич. Маленькие секреты большого шоу-бизнеса [Текст] : продвижение артиста на музыкальном рынке России / Алексей Витальевич Коновалов. — Санкт-Петербург : Питер, 2005. — 188 с. : мяг. — (Шоу-бизнес на 100%) .
4. Оганов, Арнольд Арамович. Теория культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие: рекомендовано кафедрой философии и культурологии ВТУ (института) им. М. С. Щепкина в качестве учебного пособия для студентов вузов; рекомендовано кафедрой прикладной культурологии и социокультурного менеджмента факультета "Предпринимательство в культуре" АНОВО "Международный университет в Москве"; рекомендовано Ученым Советом факультета педагогического образования МГУ им. М. В. Ломоносова / Арнольд Арамович Оганов. — 5-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. — 560 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/119119/#1>.
5. Основы продюсерского мастерства [Электронный ресурс] : методические рекомендации учебной дисциплины: для студентов специальности 070703.65 "Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ" очной (заочной) формы обучения / Роман Николаевич Дергачев. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : [б.и.], 2012. — 14 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1632.
6. Продюсер и авторы визуального ряда фильма [Текст] : учебное пособие: рекомендовано Научно-исследовательским институтом образования и науки в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности "Продюсерство"; рекомендовано Международным учебно-методическим центром "Профессиональный учебник" в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности "Продюсерство" / Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК) ; под ред. В. И. Сидоренко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 271 с. (Продюсерство) ISBN 978-5-238-03147-7 :
7. Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсерства и менеджмента (аудиовизуальная сфера) [Электронный ресурс] : учебное пособие / ВГИК ; ред. М. П. Ксинопуло, Б. А. Машковцев ; отв. ред. В. С. Малышев, Ю. В. Криволицкий, А. Н. Ермилов. — Электрон. текст. изд. — Москва : Всероссийский государственный

- институт кинематографии им. С.А.Герасимова (ВГИК), 2009. – 384 с. – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/69359/#1>. ISBN 978-5-87149-119-5.
8. Сурмели, Анна. Искусство телесценария [Электронный ресурс] : учебное пособие / Анна Сурмели. — 4-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2018. — 224 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/107988/#1>.
 9. Тульчинский, Григорий Львович. PR в сфере культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / Григорий Львович Тульчинский. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2011. — 576 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/2047/#1>. —
 10. Шубина, Ирина Борисовна. Драматургия и режиссура. Экспрессия рекламного видео : учебное пособие / Ирина Борисовна Шубина. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 296 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/138139/#1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.

Журналы

Артист: театральный, музыкальный и художественный журнал
Звукорежиссер

6.3 Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- 1 Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
- 2 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
- 3 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
- 4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
- 5 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
- 6 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

Интернет-ресурсы

1. <http://www.musicfancy.net/ru/music-theory/musical-analysis>
2. <http://form.solfa.ru/>
3. <https://classic-online.ru/>

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

- Учебная аудитория для групповых и индивидуальных занятий, оснащенная пианино, компьютером, проектором, акустической системой, доской.

Для организации самостоятельной работы:

- компьютерный класс с возможностью выхода в интернет;
- библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:
 - читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;
 - фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения, программы: Microsoft Office 13, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».
- **свободно распространяемое, в т.ч. отечественное:** браузер Opera, Браузер Google Chrome, Браузер Mozilla Firefox, LMS Moodle, Big Blue Button, VLC media player, Open Office, ОС Ubuntu, ОС Debian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; My test, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip