

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шак Татьяна Федоровна

Должность: Заведующая кафедрой музыковедения, композиции и методики
музыкального образования

Дата подписания: 05.08.2021 г.

Уникальный программный ключ:

0a37982369c8a9a2303e7ac668ce8e8b535c90

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

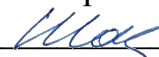
**«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ»**

Факультет Консерватория

Кафедра музыковедения, композиции и методики музыкального образования

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой музыковедения,
композиции и методики
музыкального образования

Т.Ф. Шак 

«26» августа 2021 г. пр. № 1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ФТД.04 ОСНОВЫ ПРОДЮСИРОВАНИЯ В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Направление подготовки 53.03.06. Музыкознание и музыкально-прикладное искусство

Профиль подготовки – музыковедение

Форма обучения – очная

**Краснодар
2021**

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.06. Музыкальное и музыкально-прикладное искусство: музыковедение, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08. 2017 года, приказ № 828 и основной профессиональной образовательной программой.

Рецензенты:

Доктор искусствоведения, доцент кафедры истории музыки Ростовской гос. консерватории им. С.В. Рахманинова

В.Н. Демина

Кандидат искусствоведения, доцент кафедры кино, телевидения и звукорежиссуры КГИК

А. А. Преодоляк

Составитель: Е.В. Покладова, кандидат педагогических наук, доцент

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры МКиММО 26 августа 2021 г., протокол № 1.

Рабочая программа учебной дисциплины ФТД.04 «Основы продюсирования в музыкальном искусстве» одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «КГИК» 27 августа 2021 г., протокол № 1.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций	4
4. Структура и содержание и дисциплины.....	6
4.1. Структура дисциплины:.....	6
4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы.....	7
5. Образовательные технологии.....	9
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:	9
6.1. Контроль освоения дисциплины	
6.2. Оценочные средства	
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля).....	10
7.1. Основная литература.....	10
7.2. Дополнительная литература.....	10
7.3. Периодические издания.....	10
7.4. Интернет-ресурсы.....	12
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий.....	12
7.6. Программное обеспечение.....	12
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).....	12
9. Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля).....	13

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины.

Целью дисциплины «Основы продюсирования в музыкальном искусстве» является раскрытие теоретических основ профессиональной деятельности музыкального продюсера.

Задачи:

1. Знакомство с современными требованиями к деятельности продюсера музыкального театра.
2. Знакомство с условиями работы над творческими проектами, созданием фирмы, особенностями маркетинговой, финансовой, управленческой деятельности в сфере музыкального продюсирования.
3. Познакомить с нормативно-правовой основой деятельности продюсера.
4. Дать представление о нравственно-этических основах профессиональной деятельности специалиста, работающего в сфере продюсирования в современном музыкальном театре.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина относится к факультативным (необязательным для изучения при освоении образовательной программы) дисциплинам.

Дисциплина является связующим звеном как ряда теоретических, так и практических дисциплин. Параллельно с курсом основ продюсирования изучаются «Массовая музыкальная культура», «Практика работы на клавишных электронных инструментах». Для освоения программы по основам продюсирования необходимы знания в области музыкальной психологии и педагогики, социально-экономическом развитии региона, экономии, правоведении. Вместе с тем, в процессе освоения дисциплины студент будет использовать данные навыки для изучения таких дисциплин как педагогика, психология.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.

Наименование компетенций	Индикаторы сформированности компетенций		
	знать	уметь	владеть
ПК-2. способностью анализировать процесс исполнения музыкального произведения или постановки музыкально-театрального произведения, умение проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций в контексте закономерностей	• взаимосвязь своей специальности с основами продюсирования	• применять знания в области продюсирования к специфике специальности музыковеда	• Знаниями в области продюсирования в музыкальном искусстве

музыкальной драматургии			
-------------------------	--	--	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа).

ОФО

№ п/ п	Раздел дисциплины	Семестр		Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Л	ПЗ	ИЗ	СР	
1	Введение. Цели и задачи курса	7		1			5	Работа с литературой
2	Общая характеристика арт-индустрии	7		2	4		5	Работа с литературой
3	Понятие и сущность продюсирования в музыкальном искусстве.	7		3	6		10	Работа с литературой
4	Управление производственными процессами в музыкальном искусстве	8		1	2		6	Работа с литературой
5	Менеджмент гастрольной деятельности.	8		1	2		6	Составление бизнес-плана
6	Реклама в сфере арт-менеджмента.	8			4		6	Работа с рекламой
7	Инновационные технологии в сфере арт-индустрии.	8			2		6	Зачет
	ИТОГО:			8	20		44	

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы

ОФО

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа	Объем часов / з.е.	Формируемые компетенции (по теме)
1	2	3	4
7 семестр			
Раздел 1. Введение. Цели и задачи курса			

Тема 1.1. Введение в предмет	Лекции: Введение в курс предмета. Предмет, содержание, задачи курса. Музыкальное продюсирование как самостоятельная сфера деятельности. Понятия «арт-менеджмент», «арт-индустрия».	0,5	
	Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой	2	
Тема 1.2. Становление продюсирования в музыкальном театре за рубежом и в России	Лекции: Становление продюсирования в сфере музыкального театра за рубежом Российская система продюсирования в сфере музыкального театра	0,5	
	Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой	3	
Раздел 2. Общая характеристика арт-индустрии			
Тема 2.1. Арт-индустрия в условиях рыночных отношений.	Лекции: Основные составляющие управления в сфере искусства: цели и задачи, структура, закономерности, принципы, функции, методы. Нормативно-правовая база, информационное и ресурсное обеспечение сферы музыкального шоу-бизнеса, общефедеральные, региональные, муниципальные и учрежденческие модели.	1	
	Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой, нормативно-правовыми актами.	2	
Тема 2.2. Организация личного и общественного труда как условие эффективного творчества.	Лекции: Становление систем подготовки кадров в арт-индустрии. Проблемы подготовки кадров в сфере арт-индустрии.	1	
	Практические занятия (семинары):	4	
	Самостоятельная работа Работа с учебной литературой, нормативно-правовыми актами.	3	
Раздел 3. Понятие и сущность продюсирования в музыкальном театре			
Тема 3.1. Понятие «продюсирования»	Лекции: Функции продюсера. Продюсер как предприниматель, осуществляющий творческий и производственный процесс, финансирование проекта, являющийся распорядителем кредитов. Продюсер как специалист, обеспечивающий руководство наймом творческого и технического персонала, обеспечивающий контроль за исполнением проекта, коррекцию его на всех стадиях создания художественной продукции. Продюсер как соавтор, имеющий право на корректировку работы режиссера, художника, композитора и т.д.	1	
	Практические занятия (семинары): Характеристика деятельности продюсера	3	
	Самостоятельная работа Работа с учебной литературой, нормативно-правовыми	5	

	Зактами.		
Тема 3.2. Условия продюсерской деятельности	Лекции: Условия продюсерской деятельности	3	
	Практические занятия (семинары): Условия деятельности современного продюсера	5	
	Самостоятельная работа Работа с учебной литературой, нормативно-правовыми актами.	5	
8 семестр			
Раздел 4. Управление производственными процессами в музыкальном искусстве			
Тема 4.1. Бизнес-планирование творческого проекта	Лекции: Бизнес-планирование как функция управления.	0,5	
	Практические занятия (семинары): Составные элементы бизнес-плана	1	
	Самостоятельная работа Работа с учебной литературой, нормативно-правовыми актами.	2	
Тема 4.2. Функции продюсирования	Лекции: Функции продюсирования: организационно-творческая, организационно-финансовая, организационно-хозяйственная, организационно-производственная.	0,5	
	Практические занятия (семинары): Компоненты организации продюсерской деятельности	1	
	Самостоятельная работа Работа с учебной литературой, нормативно-правовыми актами.	4	
Раздел 5. Менеджмент гастрольной деятельности.			
Тема 5.1. Принципы орагнизации гастрольной деятельности	Лекции: Организация гастролей как сложная цепь факторов, тесно взаимосвязанных друг с другом.	0,5	
	Практические занятия (семинары): Аспекты деятельности концертных агентств в организации гастрольных туров.	1	
	Самостоятельная работа Работа с учебной литературой, нормативно-правовыми актами.	3	
Тема 5.2. Факторы прямого и косвенного воздействия на организацию гастролей	Лекции: Основные составляющие типового договора между субъектами гастрольного тура.	0,5	
	Практические занятия (семинары): Специфика гастрольных туров.	1	
	Самостоятельная работа Работа с учебной литературой, нормативно-правовыми актами.	3	
Раздел 6. Реклама в сфере арт-менеджмента.			
Тема 6.1. Сущность и понятие рекламы в музыкальном	Лекции: Цели и задачи рекламы		
	Практические занятия (семинары): Виды рекламной деятельности	2	

шоу-бизнесе	<u>Самостоятельная работа:</u> Работа с учебной литературой ,составление рекламных объявлений	3	
Тема 6.2. Виды рекламных кампаний по целевой установке в сфере музыкального шоу-бизнеса.	<u>Лекции:</u> Рекламная кампания - комплекс различных рекламных мероприятий, дополняющих друг друга.		
	<u>Практические занятия (семинары):</u> Подбор рекламной компании для различных видов мероприятий.	2	
	<u>Самостоятельная работа</u> Работа с учебной литературой ,составление рекламных объявлений	3	
Раздел 7. Инновационные технологии в сфере арт-индустрии			
Тема 7.1. Интерактивные телевизионные музыкальные конкурсы молодых исполнителей	<u>Лекции:</u> Цели и задачи конкурса.		
	<u>Практические занятия (семинары):</u> Технологии проведения музыкальных конкурсов, их целевая аудитория, критерии отбора участников.	1	
	<u>Самостоятельная работа:</u> Работа с учебной литературой ,просмотр видеоматериалов	3	
Тема 7.2. Новейшее техническое оборудование современного музыкального спектакля	<u>Лекции:</u> Понятия _светодизайн, звукопартитура, пиротехнических средства, декорации в современном музыкальном театре.		
	<u>Практические занятия (семинары):</u> Просмотр видеозаписей современных музыкальных спектаклей с применением новейшего технического оборудования	1	
	<u>Самостоятельная работа</u> Работа с учебной литературой , просмотр видеоматериалов	3	
Примерная тематика курсовой работы <i>(если предусмотрено)</i>			
Вид итогового контроля		(зачет)	
ИТОГО		72	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе изучения дисциплины используются следующие формы занятий:

- Лекционные занятия: изложение теоретических положений курса.
- Практические занятия по основам продюсирования в современном музыкальном театре.
- Самостоятельная работа с учебной литературой.
- Просмотр видеоматериалов.

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Контроль освоения дисциплины

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля.

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:

- устный опрос;
- письменная работа.

Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний:

- устные ответы;
- оценка выполнения самостоятельной работы студентов;
- составление бизнес-плана для осуществления музыкального проекта.

Итоговый и промежуточный контроль по результатам освоения дисциплины проходит в форме зачета.

6.2. Оценочные средства

6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций) (не предусмотрено)

6.2.2. Контрольные задания для проведения текущего контроля

а) устный ответ на один из вопросов по пройденным темам.

б) выполнение практического задания: составление проекта положения конкурса молодых исполнителей, составление бизнес-плана проведения музыкального мероприятия и т.п.

6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций (не предусмотрено)

6.2.4. Вопросы к зачету по дисциплине

1. Виды деятельности продюсера.
2. Профессиональные функции руководителя в сфере арт-индустрии.
3. Художественный аспект деятельности продюсера.
4. Организационный аспект деятельности продюсера.
5. Маркетинговый аспект деятельности продюсера.
6. Финансовый аспект деятельности продюсера.
7. Экономические условия продюсерской деятельности.
8. Социальные условия продюсерской деятельности.
9. Цели и задачи продюсирования.
10. Функции продюсирования.
11. Принципы продюсерской деятельности.
12. Система элементов разработки творческого коммерческого проекта.
13. Циклы функционирования творческого проекта.
14. Учредители творческих коммерческих проектов.
15. Предмет, содержание, задачи курса «Арт-менеджмент».
16. Понятия «продюсирование», «арт-индустрия».
17. Арт-индустрия в условиях рыночных отношений.
18. Мировая арт-индустрия как система.
19. Основные формы организации мирового искусства.
20. Роль мировой арт-индустрии в духовной жизни общества.

21. Особенности и характерные черты отечественной арт-индустрии.
22. Защита авторских прав.

6.2.5. Вопросы к экзамену по дисциплине (не предусмотрено)

6.2.6. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Основная литература

1. Левитина, И.Ю. Современная социокультурная система продюсирования [Текст] : учебно-справочное пособие / И. Ю. Левитина. - Краснодар : б.и., 2013. - 100 с.
2. Левитина, И.Ю. Теоретические основы продюсирования [Текст] : учеб. пособие / И. Ю. Левитина. - Краснодар : КГУКИ, 2015. - 146 с. - ISBN 978-5-94825-191-2

7.2. Дополнительная литература

1. Основы продюсерства: Аудиовизуальная сфера : учебник / В.В. Арсеньев, И.Д. Барский, А.Л. Богданов и др. ; под ред. Г.П. Иванов, П.К. Огурчиков, В.И. Сидоренко. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 719 с. : ил., табл. - ISBN 5-238-00479-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114545> (06.04.2016).
2. Светлакова, Е.Ю. Режиссура аудиовизуальных произведений : учебное пособие / Е.Ю. Светлакова. - Кемерово : КемГУКИ, 2011. - 152 с. - ISBN 978-5-8154-0150-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228138> (06.04.2016).
3. Актерское мастерство : учебно-методический комплекс / Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт театра, Кафедра театрального искусства и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 75 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275289> (06.04.2016).

7.3. Периодические издания

Журналы:

1. «Музыкальная жизнь»
2. «Музыкальная академия»
3. «Музыковедение»

Газеты:

1. «Музыкальное обозрение»
2. «Искусство»

7.4. Интернет-ресурсы

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам <http://window.edu.ru/>
2. Образовательные ресурсы интернета <http://www.alleng.ru/edu/>
3. Портал «Гуманитарное образование» <http://www.humanities.edu.ru/>
4. Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>
5. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» <http://school-collection.edu.ru/>

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
<http://fcior.edu.ru/>

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

Значительное время уделяется практическим занятиям со студентами, а также их самостоятельной работе.

В завершение курса студент должен освоить основы деятельности специалиста по созданию коммерческой фирмы и сфере искусства, этапы работы по созданию творческой программы, музыкальной продукции: клипа, аудио- и видеодиска, специфики маркетинговой деятельности данной сферы. Студент должен овладеть знаниями законодательной базы в сфере арт-индустрии и уметь их применять на практике.

Самостоятельная работа является составной частью программы по изучению данной дисциплины. Она выполняется студентом внеаудиторных занятий в соответствии с указаниями педагога. Результаты контролируются преподавателем.

Предусмотрены следующие виды самостоятельной работы:

1. работа с конспектом
2. работа с учебной литературой: проработка отдельных разделов учебных пособий
3. работа с нормативно-правовыми актами в сфере продюсерской деятельности
4. просмотр видеоматериалов проведения музыкальных конкурсов, спектаклей с целью подготовки к опросам.

7.6. Программное обеспечение

Преподавание дисциплины обеспечивается следующими программными продуктами: операционные системы – Windows XP, Windows 7; пакет прикладных программ MS Office 2007; справочно-правовые системы - Консультант +, Гарант. Специализированные программные продукты ABBYY Lingvo x5 9 языков Профессиональная версия, Adobe CS5.5 Adobe Design Premium 5.5 AcademicEdition, Adobe Master Collection CS 6, Adobe Flash Prof SC 5.5 11.5 AcademicEdition, Cyberlink PowerDVD 11 Standart, Finale, Sibelius, MS office professional plus 2007, Nero 9, Sony DVD Architect Studio 4.5.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Преподавание дисциплины в вузе обеспечено наличием аудиторий (в том числе оборудованных проекционной техникой) для всех видов занятий, специализированных классов с роялями, пультами и стульями, для проведения концертов - концертные залы с концертными роялями, пультами и стульями.

Действуют компьютерные классы с лицензионным программным обеспечением. Имеются рабочие места с выходом в Интернет для самостоятельной работы.

Все компьютерные классы подключены к локальной сети вуза и имеют выход в интернет, в наличии стационарное мультимедийное оборудование (проектор+экран) в аудиториях 276,282,116,239, возможно проведение занятий на базе музея вуза (тачпанель, экран, проектор).

Обучающиеся пользуются

- вузовской библиотекой с электронным читальным залом;

- учебниками и учебными пособиями;
- аудио и видео материалами.

Все помещения соответствуют требованиям санитарного и противопожарного надзора.

**9. Дополнения и изменения
к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)
ФТД.04 ОСНОВЫ ПРОДЮСИРОВАНИЯ В
МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
на 202__-202__ уч. год**

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

• _____

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы на заседании кафедры МКиММО.

Протокол № _____ от « _____ » _____ 202__ г.

Исполнитель (и):

должность (подпись)

должность (подпись)

МКиММО
(наименование кафедры) (подпись)