

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

КАФЕДРА РЕЖИССУРЫ

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Основы продюсерского мастерства в театрализованных представлениях и
праздниках**

Направление подготовки
51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

Уровень высшего образования
Бакалавриат

Квалификация
Театрализованные представления и праздники

Форма обучения - очная/заочная
Нормативный срок обучения – 4 года

Нальчик
2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель курса – ознакомление студентов с основными положениями теории и практики современной продюсерской деятельности в сфере производства художественных проектов и программ; изучение теоретических аспектов продюсирования, особенностей его развития в России; изучение практики создания и реализации художественных проектов в условиях рыночных отношений и возможных направлений ее совершенствования.

Задачи освоения дисциплины: сформировать у студентов начальные профессиональные знания, умения и навыки в области продюсирования художественных проектов и программ и общего понимания профессии продюсера, как созидательно-творческой деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций:

- Способность планировать и осуществлять административно-организационную деятельность учреждений и организаций, реализующих задачи государственной культурной политики в учреждениях, работающих в сфере театрализованных представлений и праздников (ПК-5);

- Способность осуществлять стратегическое и тактическое управление творческими коллективами, учреждениями культуры и искусства, вырабатывать организационно- управленческие решения в процессе продюсирования и постановки театрализованных представлений и праздников (ПК-6);

- Готовность к участию в разработке инновационных проектов и программ в сфере театрализованных представлений и праздников; к проектированию благоприятной творческой среды (ПК-7);

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: задачи и направления реализации государственной культурной политики в учреждениях культуры, образования, спорта, основные тенденции в развитии современных форм режиссуры театрализованных представлений и праздников; теоретические аспекты планирования административно-организационной деятельности учреждений и организаций, развивающих сферу театрализованных представлений и праздников; направления развития комплексных инновационных программ и проектов развития в области театрализованных представлений и праздников, особенности их реализации; основные понятия, технологии и приоритетные направления проектирования в режиссуре театрализованных представлений и праздников;

Уметь: применять полученные знания для эффективного планирования и осуществления административно организационной деятельности в коллективах, учреждениях и организациях, занимающихся реализацией культурно-зрелищных программ для различных социальных групп; принимать стратегически взвешенные решения, связанные с особенностями управления творческими коллективами и учреждениями, осуществляющими культурно-массовую деятельность, и нести за них ответственность; разрабатывать инновационные программы и проекты развития инновационных технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в учреждениях культуры; организовывать коммуникации в процессе работы над инновационными проектами и программами в учреждениях образования, культуры, спорта.

Владеть: технологиями применения передового мирового опыта для достижения целей государственной культурной политики в организации работы коллективов и учреждений, осуществляющих культурно-зрелищную деятельность; навыками прогнозирования и оперативного реагирования на нестандартные ситуации в меру ответственности за принятые решения в управлении творческими коллективами и учреждениями, участвующими в реализации проектов театрализованных представлений и праздников; навыками внедрения проектов театрализованных проектов, применения основных

инновационных технологий в проектировании деятельности учреждений культуры; навыками работы в команде, организации деловых коммуникаций; навыками диагностики и оценки запросов, интересов населения.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух семестров.

Вид учебной работы (очная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	5	180	8	
Аудиторные занятия		48		
Самостоятельная работа*		132		
* В том числе экзамены: 36 час.				
Вид учебной работы (заочная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	5	180	10	
Аудиторные занятия		12		
Самостоятельная работа*		168		
* В том числе экзамены: 36 час.				

* В том числе экзамены: очная форма - 36 час.; заочная форма – 36 час.

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Семинарские занятия	СРС	
1	Введение. Основы продюсерского мастерства. Основные функции продюсера	7	2	1	7	
2	История возникновения и становления профессии в России	7	2	1	7	
3	Зарубежная практика продюсирования, планирования производственно-экономических параметров и финансирования	7	2	1	7	
4	Основы продюсирования эстрадного (музыкального) проекта в рамках создания шоу-программы	7	2	1	7	
5	Продюсирование аудиовизуального проекта	7	2	1	7	
6	Продюсирование театрализованных представлений	7	2	1	7	

7	Поиск возможных источников финансового обеспечения создания творческого проекта и его продвижения	7	2	1	8		
8	Смета проекта. Пути самокупаемости постановочных затрат	7	2	1	8		
9	Особенности организации и оплаты труда работников творческой группы	7	2	1	7		
10	Оценка потенциала творческого проекта и ожидаемых финансовых результатов реализации	7	2	1	8		
11	Интернет как рекламная и PR- площадка для продвижения продюсерских проектов	7	2	1	8		
12	Анализ внешней среды для реализации проекта	7	2	1	7		
Итого за 7 семестр				24	12	88	Контрольная работа
13	Юридические аспекты деятельности продюсера. Методика и технология заключения договоров.	8	2	1	11		
14	Маркетинг в продюсировании шоу-программ. Социальный заказ.	8	2	1	11		
15	Организация презентаций и фестивалей	8	2	1	11		
16	Коммуникативность продюсера и регулирование отношений	8	2	1	11		
Итого за 2 семестр				8	4	44	Экзамен
Всего по дисциплине – 180 ч.**				32	16	132	

* В том числе экзамены - 36 час.;

** в том числе контактная работа – 90 ч. – лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке реферата, экзамен.

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)		Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	СРС	
Заочная форма обучения					
1	Введение. Основы продюсерского мастерства. Основные функции продюсера	9	1	10	
2	История возникновения и становления профессии в России	9	1	10	
3	Зарубежная практика продюсирования, планирования производственно-экономических параметров и финансирования	9	1	14	
4	Основы продюсирования эстрадного (музыкального) проекта в рамках создания шоу-программы	9	1	14	
5	Продюсирование аудиовизуального проекта	9	1	14	
6	Продюсирование театрализованных представлений	9	1	14	
7	Поиск возможных источников финансового обеспечения создания творческого проекта и его продвижения	9	1	14	
8	Смета проекта. Пути самокупаемости постановочных затрат	9	1	14	
9	Особенности организации и оплаты труда	9	1	14	

	работников творческой группы				
10	Оценка потенциала творческого проекта и ожидаемых финансовых результатов реализации. Коммуникативность продюсера и регулирование отношений	9	1	14	
Итого за 1 семестр			10	132	Контрольная работа
11	Юридические аспекты деятельности продюсера. Методика и технология заключения договоров.	10	1	18	
12	Маркетинг в продюсировании шоу-программ. Социальный заказ. Организация презентаций и фестивалей.	10	1	18	
Итого за 2 семестр			2	36*	Экзамен
Всего по дисциплинет– 180 ч.**			12	168	

* В том числе экзамены - 36 час.;

** в том числе контактная работа – 68 ч. – лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке реферата, экзамен.

Содержание дисциплины

1. Введение. Основы продюсерского мастерства. Основные функции продюсера.

Понятия «продюсер» и «продюсерская деятельность». Основная деятельность продюсера. Отличия в деятельности продюсера и режиссера. Сферы деятельности и категории продюсеров (по уровню и области ответственности). В последние годы институт продюсерской деятельности уверенно и энергично занимает все более влиятельные позиции в культуре современной России. В кинематографе и на телевидении, а еще ранее - в шоу-бизнесе, продюсеры бесповоротно становятся ключевыми фигурами, определяющими и даже диктующими направленность и основные векторы развития этих сфер культуры. Охватывая широкий круг деятельности, профессия продюсера предполагает следующие функции: стратегическая, административная, экспертно-инновационная, социально-психологическая и лидирующая.

2. История возникновения и становления профессии в России.

1. Формирование института продюсирования как предпринимательства в области культуры (конец XIX века – 1917 г. XX века). Роль С. П. Дягилева, А. Ханжанкова, А. Дранкова, М. С. Трофимова, М. Алейникова в становлении отечественного продюсирования. 2. Государственная монополия советского государства как инструмент свертывания свободы продюсирования. (1917 г. – 1991 г. XX века.) Государство как главный и единственный продюсер художественной жизни советского общества. Превращение предпринимателей области творчества в штат госслужащих, «крепостных» государственных теле и кинофабрик. Диктат государственного комитета при Совете Министров СССР. 3. Возрождение продюсирования в условиях рыночной экономики Российского государства (1991 г. XX века – начало XXI века (по настоящее время)).

3. Зарубежная практика продюсирования, планирования производственно-экономических параметров и финансирования

До появления термина продюсер, люди, отвечающие за организацию, назывались антрепренёр. Система продюсеров зародилась в конце 1910-х годов в Голливуде и стала естественным шагом к введению персональной ответственности за комплекс творческих, организационных и финансовых вопросов. В США и Европе ремеслу продюсера более 100 лет. Одним из пионеров кинопродюсерского дела можно по праву считать француза Жоржа Мельеса.

В США уже в начале 20 века в США прославились Ирвинг Грант Гальберг, Джозеф Лео Манкевич, братья Маркс, — личности, которые совмещали в себе творческую и коммерческую жилки.

4. Основы продюсирования эстрадного (музыкального) проекта

В музыкальной индустрии продюсером называют человека, в функции которого входит разработка стиля музыкального проекта, формирование его публичного имиджа, а также организация, финансирование и контроль над выполнением требуемых работ. Предметом работы продюсера может быть и музыкальный проект в целом, и отдельные его альбомы, песни, клипы или концерт

5. Продюсирование аудиовизуального проекта

Сегодня, когда кинопроизводство, кинопрокат и телевидение перестали быть монополией государства, а авторские отношения получили новое нормативное закрепление, возрастает роль продюсера, который способствует становлению авторско-правовых и хозяйственных связей при создании и использовании аудиовизуальных произведений. Производство кинофильма и видеофильма или клипа является сплавом творческой и индивидуальной деятельности. К аудиовизуальному произведению относятся произведения, состоящие из зафиксированной серии связанных между собой кадров (с сопровождением или без сопровождения их звуком), предназначенные для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия при помощи соответствующих технических средств.

6. Продюсирование театрализованных представлений

Мюзиклы, как отдельный вид театрализованных представлений. Государственная и частная театральные сферы. Особенности коммерциализации театрализованных представлений. Зарубежный опыт продюсирования. Тенденции в отношении зрителя к театральным постановкам. Театральный репертуар и ориентир на предпочтения аудитории. История продюсирования театрализованных представлений.

7. Поиск возможных источников финансового обеспечения создания творческого проекта и его продвижения

Источники финансирования творческих проектов условно могут быть разделены на четыре группы: собственные, государственные, заёмные и привлечённые. объёмы прямого государственного финансирования не способны и не призваны в полной мере удовлетворить потребности творческого бизнеса в капитале, косвенная же поддержка, оказываемая государством, основывается на налоговых льготах и преференциях для частных инвестиций, направленных на отдельные виды хозяйственной деятельности. В связи с этим актуальным представляется рассмотрение заёмных и привлечённых источников финансирования. В мировой практике сложились следующие основные способы привлечения капитала в проекты в сфере искусства: предпродажные соглашения, банковское кредитование, продакт-плейсмент, копродукция, фандрайзинг, краудфандинг. Работа со спонсорами, составление и презентация коммерческого предложения.

8. Смета проекта. Пути самокупаемости постановочных затрат.

Перед тем как перейти к подготовке мероприятия, ответственные за его проведение лица составляют список расходов. Документ, в который они вносятся, называется сметой. Смета —

предварительная верстка величины предстоящих расходов. Этот документ нужен для того, чтобы иметь четкое представление о том, какие затраты предстоят. Рассмотрение методов формирования сметы (индексный, аналоговый, ресурсный) и их практическое применение. Сочетание творческих устремлений художественных коллективов и исполнителей с запросами и ожиданиями публики; эстетическая коммуникация между праздничным действием и массовым зрителем; самокупаемость и её роль в развитии творческих коллективов; система ценообразования; различные пути самокупаемости постановочных затрат.

9. Особенности организации и оплаты труда работников творческой группы

В большинстве случаев творческий труд оплачивается в свободном договорном порядке, однако Трудовой кодекс (ТК) устанавливает определенные границы свободного, а также порядок расчета оплаты труда творческих работников. Трудовые отношения с творческими работниками. Согласно статье 59 ТК с творческими работниками средств массовой информации, организаций кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иными лицами, участвующими в создании и (или) исполнении произведений, профессиональными спортсменами в соответствии с перечнями профессий, утвержденными Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (далее - Российская трехсторонняя комиссия), возможно, с их согласия, заключение срочного трудового договора.

10. Оценка потенциала творческого проекта и ожидаемых финансовых результатов реализации

Одной из важнейших функций продюсера как организатора проекта является способность создать экономически оправданный проект. Это достигается с помощью бизнес-планирования, установления жестких сроков выполнения проекта, успешной работы с партнерами-спонсорами. Бизнес-план призван заранее наметить желаемую и практически осуществимую систему, схему продюсерских действий, обеспечивающих достижение поставленной цели в виде получения прибыли от проекта.

11. Интернет как рекламная и PR- площадка для продвижения продюсерских проектов

Рекламная кампания в Интернете: особенности, этапы и рекомендации по повышению ее эффективности. PR-кампания представляет собой разработку и использование рекламных средств для воздействия на мнение целевых групп и создание позитивного образа. PR-кампании в виртуальной среде отчасти сходно с PR-мероприятиями, осуществляемыми в офлайн, но имеет и ряд отличий технологического характера. Этапы рекламной кампании. Постановка основных целей PR-акции. Определение целевой аудитории. Выбор типа онлайн-рекламы. Подбор площадки для размещения рекламы. Проведение расчета эффективности кампании.

12. Анализ внешней среды для реализации проекта

Анализ внешней среды (или анализ внешних условий) — это объективная оценка изменений, происходящих в мире, в котором продюсер осуществляет свою деятельность. Это своего рода «система раннего предупреждения», позволяющая заранее предугадать потенциальные угрозы и предвидеть возможности. Детальный анализ, включающий в себя такие аспекты, как инновации, конкуренты, экономические факторы, демографические факторы, нормативно-правовая среда, инфраструктура, партнеры и социальные тенденции.

13. Юридические аспекты деятельности продюсера. Методика и технология заключения договоров

Виды контрактов; заключение контрактов между продюсером и творческим коллективом для осуществления новых творческих проектов; кратковременные и долгосрочные договоры; планирование PR-компаний; регулирование отношений организаций друг с другом, другими предприятиями, организациями и учреждениями через систему договоров; методика и технология заключения договоров и контрактов. Авторское право.

14. Маркетинг в продюсировании шоу-программ. Социальный заказ

Понятия «маркетинг» и «менеджмент» в сфере культуры; особенности маркетинга культуры и его роль в деятельности продюсера; особенности технологий деятельности персональных менеджеров, бизнес-менеджеров, промоутеров (импресарио), продакшн-менеджеров, заведующих постановочной частью, художественных руководителей. Понятие «социального заказа»; event-агентства и рынок event-услуг; смета и бизнес-план по подготовке и проведению мероприятия; соблюдение сроков работы; режиссерский замысел и сценарий, как основа организации и планирования работ.

15. Организация презентаций и фестивалей

Разработка и проведение оригинальных программ, фестивалей, конкурсов; технологии организации ток-шоу, показов, презентаций, фестивалей, конкурсов, ревью; организация праздничной рекламы; сотрудничество с творческими коллективами в производстве праздника; искусство рекламы в организации презентации фирмы, магазина, товара и т.д.; индивидуальный подход к организации каждого праздника, концерта, шоу и т.д.; организация фестивалей, как поиск новых талантов и их дальнейшее развитие.

16. Коммуникативность продюсера и регулирование отношений

Регулирование отношений между концертной организацией и зрительской аудиторией; отношения концертной организации с входящими в её состав художественными коллективами; структурные подразделения концертных организаций; коммуникативность продюсера; основные методы общения с людьми; Д. Карнеги и его учение о методах влияния на людей.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные , так и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практических занятий . Главной целью данных образовательных технологий должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и работу в группе . Во время работы в группе необходимы взаимообмен информацией , совместная работа над учебным материалом. В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются презентационные материалы с использованием медиа-оборудования.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения материала рабочей программы. Уровень знания значительно оптимизирует система подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов изучаемых дисциплин. Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины являются семинарские занятия, тестирование, дискуссия, подготовка выступлений на НСО и написание самостоятельных письменных работ, обобщающих определенный тематический раздел.

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.

Подготовка к каждому практическому занятию должна начинаться с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту можно самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно).

При подготовке к семинарским занятиям, необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы.

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.), прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме и др.

Тема доклада (задания) должна соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Microsoft PowerPoint. Четко сформулировать цель презентации. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. Работа студента над докладом - презентацией включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Обязательное самостоятельное изучение теоретического материала студентами обеспечивает их подготовку к текущим аудиторным занятиям во время сессии. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне выполненных самостоятельных работ, тестовых заданий. Самостоятельное изучение теоретического материала по данной дисциплине включает в себя: 1) текущую работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта лекций и учебной литературы; 2) углубленный анализ научно-методической литературы, вынесенной на самостоятельную проработку (конспектирование, реферирование литературы, аннотирование статей, монографий и т.д.); 3) подготовку к практическим и семинарским занятиям; 4) подготовку к экзамену (подготовка проекта).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие познавательной самостоятельности студентов ; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний , формирование умений использовать различные источники информации , самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, развития исследовательских умений.

Задания являются конкретизацией лекционного материала и соответствуют основным его темам. Изучение курса «Основы продюсерского мастерства в театрализованных представлениях и праздниках» предполагает выполнение следующих работ:

- поиск источников информации по заданной теме;
- изучение литературы по проблемам курса;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- подготовку к контрольным работам;

Тестирование. Активное средство текущего контроля, организованное как список вопросов, содержащий различные варианты ответов и ориентированное на проверку и систематическую оценку знаний бакалавров по темам / разделам дисциплины.

Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего контроля, организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме.

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, организованное в форме диалога, в ходе ассистенты-стажеры обсуждают проблемные вопросы, заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, рефератов, проектов, позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков работы с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом. Критерии оценки освоения компетенции указаны в Положении о системе оценочных средств.

Вопросы к экзамену:

1. Многообразие определений понятия «продюсер» и «продюсерское мастерство»
2. Три стороны продюсерской деятельности: организационно- предпринимательская, творческо-режиссерская, финансово- экономическая.
3. Роль продюсера в поиске новых талантов, создании новых коллективов; подготовка оригинальных программ.
4. Понятия «маркетинг» и «менеджмент» в сфере культуры.
5. Особенности маркетинга культуры и его роль в деятельности продюсера.
6. Особенности технологий деятельности персональных менеджеров, бизнес-менеджеров, промоутеров (импресарио), продакшн-менеджеров (зав.пост.частью), художественных руководителей.
7. Виды контрактов; заключение контрактов между продюсером и творческим коллективом для осуществления новых творческих проектов.
8. Кратковременные и долгосрочные договоры.
9. Планирование PR-компаний.
10. Регулирование отношений концертных организаций друг с другом, другими предприятиями организациями и учреждениями через систему договоров; методика и технология заключения договоров и контрактов.

11. Отношения концертной организации с входящими в её состав художественными коллективами.
12. Структурные подразделения концертных организаций; коммуникативность продюсера.
13. Основные методы общения с людьми; Д. Карнеги и его учение о методах влияния на людей.
14. Самоокупаемость и её роль в развитии творческих коллективов; система ценообразования; различные пути самоокупаемости постановочных затрат.
15. Специфика рынка концертных (event) услуг и шоу-бизнеса.
16. Подбор кадров для осуществления проекта; творческие и технические кадры.
17. Работа продюсера с такими проектами, как: поиск новых талантов, создание новых коллективов; специфика работы продюсера с персоналом и художественными коллективами в коммерческой организации.
18. Рейтинги мероприятий.
19. Кадровые ресурсы: исполнители, маркетологи, операторы, режиссеры, художники, визажисты, имиджмейкеры, модельеры.
20. Форма расчетов по концертам и шоу-программам на условиях открытой продажи; на условиях гарантированной оплаты; паритетные программы.
21. Коммерческая деятельность продюсера и её правовые основы.

Критерии промежуточной оценки знаний и умений студентов по дисциплине «Основы менеджмента в социально-культурной деятельности»:

«5» (отлично) - за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент легко ориентируется, владение понятийным аппаратом, за умение связывать теорию с практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое изложение ответа.

«4» (хорошо) - если студент полно освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) - если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения практических задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения.

«2» (неудовлетворительно) - если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения практических задач.

Самостоятельная работа

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с самостоятельным изучением учебного материала и конспектированием первоисточников. Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- получение, обработка и сохранение источников информации;
- логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного направления, ведения научных дискуссий;
- развитие навыков работы с разноплановыми источниками;

Контроль выполнения учебной работы является, контрольное задание, реферат на предложенные темы и экзамен по дисциплине.

Темы рефератов:

1. Перспективы развития современного рынка event-услуг;

2. Сценарно-режиссерская разработка, как основа организации и планирования работы продюсера;
3. Значение сметы и бизнес-плана при подготовке театрализованного представления или концертной программы;
4. Осуществление организационно-финансового и идейно-художественного руководства производством творческого проекта;
5. Анализ PR-кампании конкретного проекта;
6. Роль кастинга в успехе проекта (на примере одного проекта);
7. Особенности работы продюсера с партнерами и спонсорами;
8. Продюсирование и постановка шоу-программ.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Основы продюсерства: Аудиовизуальная сфера: Учебник для студ-тов вузов, обучающихся по специальностям в области кино и телевидения /Под ред. Г.П. Иванова, П.К. Огурчикова, В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ, 2003.
2. П.К. Огурчиков. Экранная культура: история развития и особенности современного состояния.
3. Ю. В Кривоуцкой, В. С. Малышев. Методы обоснования решений в продюсерстве.
4. В. С. Малышев., Л.А. Фунберг. Методы экспертных оценок при принятии решений.
5. Е. А. Макарова. Креативные технологии в деятельности продюсера.
6. Е.Э. Чуковская. Продюсирование в аудиовизуальной сфере в контексте правовых норм.
7. Сидоренко В.И. Планирование производственно-экономических и постановочных ресурсов при создании аудиовизуальной продукции в условиях рынка.
8. Жарков А.Д. Продюсирование и постановка шоу-программ: Учебник/А.Д. Жарков; Моск.гос.ун-т культуры и искусств. – М.: Издательский дом МГУКИ, 2009.

Дополнительная литература

1. Event-маркетинг. Все об организации и продвижении событий / Франкель Наталия, Румянцев Дмитрий, Изд. Питер 2019
2. Партнерство и спонсорство в event-индустрии. Игра вдолгую / Франкель Наталия, Изд. Питер 2020

Интернет-ресурсы

1. Правовой портал в сфере культуры РФ - <http://pravo.roskultura.ru>.
2. Культура России (<http://www.russianculture.ru>) – презентационно-образовательный портал для широкой аудитории.
3. Новостной информационный ресурс «Роскультура.ру» (<http://rosculture.ru>)
4. Сотрудничество Россия – Европа в области культуры (<http://rus-eu-culture.ru>).
5. Культура регионов России (<http://culturemap.ru>).
6. Сайт Министерства культуры РФ (<http://mkrf.ru>)
7. Информационно-справочный портал LIBRARY.RU (<http://www.library.ru>),

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий лабораторного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Учебно-методические материалы – учебники, методические пособия. Аудиовизуальные средства обучения – слайды, презентации, учебные фильмы. Лабораторное оборудование – географические атласы, настенные карты.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, квалификация Театрализованные представления и праздники

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2023 года, протокол №1

Заведующий кафедрой: доцент

М.Т. Черкесов

Разработчик: преподаватель

А.Т. Челикин

Эксперт: доцент

М.Т. Черкесов