

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Факультет культуры и искусств
Кафедра сценических искусств

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета

Т. М. Кожевникова
«21» июня 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.ДВ.05.3 Особенности продюсерского мастерства

Направление подготовки/специальность: 51.05.01 - Звукорежиссура
культурно-массовых представлений и концертных программ

Профиль/направленность/специализация: Звукорежиссура зрелищных программ

Уровень высшего образования: специалитет

Квалификация: Звукорежиссер

год набора: 2022

Тамбов, 2023

Автор программы:

Пронин Андрей Михайлович

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 51.05.01 - Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ (уровень специалитета) (приказ Министерства образования и науки РФ от «16» ноября 2017 г. № 1120).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры сценических искусств «13» июня 2023 г. Протокол № 10

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Факультета культуры и искусств, Протокол от «21» июня 2023 г. № 6.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП Специалитета.....	5
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	8
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	10
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	11
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	12

5	Слуховой анализ	+	+	+	+	+	+	+		
6	Театральная звукорежиссура					+				
7	Технологическая практика								+	
8	Цифровые аудиотехнологии			+	+	+				

2. Место дисциплины в структуре ОП специалитета:

Дисциплина «Особенности продюсерского мастерства» относится к обязательной части учебного плана ОП по направлению подготовки 51.05.01 - Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ.

Дисциплина «Особенности продюсерского мастерства» изучается в 6 семестре.

3. Объем и содержание дисциплины

3.1. Объем дисциплины: 2 з.е.

Заочная: 2 з.е.

Вид учебной работы	Заочная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	72
Контактная работа	8
Лекции (Лекции)	4
Практические (Практ. раб.)	4
Самостоятельная работа (СР)	60
Зачет	4

3.2. Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.			Формы текущего контроля
		Лек ции	Пра кт. раб.	СР	
		3	3	3	
6 семестр					
1	Тема 1.Введение в специальность.	1	-	10	Реферат
2	Тема 2.Продюсер в системе управления.	1	-	10	Реферат
3	Тема 3.Творчество в продюсерской деятельности.	-	2	10	Практическое задание; Реферат
4	Тема 4.Экономика в продюсировании.	-	1	10	Контрольная работа
5	Тема 5.Система фандрайзинга в музыкальном мире.	-	1	10	Реферат
6	Тема 6.Правовые взаимоотношения в музыкальном бизнесе.	1	-	5	Практическое задание; Реферат

7	Тема 7. Система договоров в музыкальном бизнесе.	1	-	5	Контрольная работа
---	--	---	---	---	--------------------

Тема 1. Тема 1. Введение в специальность. (ПК-2)

Лекция.

Лекция. Предмет «Основы продюсерского мастерства», его задачи. Музыкальный бизнес: основные составляющие успешности проектов.

Практическое занятие.

Практическое занятие.

Вопросы для обсуждения.

1. Предмет «Основы продюсерского мастерства», его задачи.
2. Истоки зарождения продюсирования.

Задания для самостоятельной работы.

Задания для самостоятельной работы.

1. Продюсирование в американской киноиндустрии.
2. Становление продюсерских центров.

Тема 2. Тема 2. Продюсер в системе управления. (ПК-2)

Лекция.

Лекция. Продюсер в системе ролей. Понятие «роль» в продюсерской деятельности. Роли: организационные, инфраструктурные, экономические, информационные. Синтез ролей. Функции продюсера в ролевой структуре. Методы эффективного управления проектом. Авторитет продюсера как основа руководства проектом. Специфика управления сольным проектом, продюсирования группы. Продвижение музыкального материала в проекте. Типы продюсерских компаний и их оргструктура. Общая характеристика предпринимательства и продюсерская деятельность. Сущность и цели предпринимательства. Функции предпринимательства в шоу-индустрии.

Практическое занятие.

Практическое занятие.

Вопросы для обсуждения.

1. Продюсер в системе ролей.
2. Методы эффективного управления проектом.
3. Продвижение музыкального материала в проекте.

Задания для самостоятельной работы.

Задания для самостоятельной работы.

1. Типы продюсерских компаний и их оргструктура.
2. Общая характеристика предпринимательства и продюсерская деятельность.

Тема 3. Тема 3. Творчество в продюсерской деятельности. (ПК-2)

Лекция.

Лекция. Креативные технологии в продюсировании. Видеоклип как аудиовизуальное произведение малых форм. Основные технологии в клипмейстерстве. Бюджет видеоклипа. Выбор студии. Процесс съемки видеоклипа. Постпромоушн в деятельности продюсера. Реклама и PR в музыкальном продюсировании. Выбор PR-агентства. Стратегия рекламной компании. «Черный» PR, его особенности, плюсы и минусы. «Легенда»: история и технология создания. Медиапланирование в продюсерской деятельности.

Практическое занятие.

Практическое занятие.

Вопросы для обсуждения.

1. Креативные технологии в продюсировании.
2. Основные технологии в клипмейстерстве.

Задания для самостоятельной работы.

Задания для самостоятельной работы.

1. Постпромоушн в деятельности продюсера.
2. Реклама и PR в музыкальном продюсировании.

Тема 4. Тема 4. Экономика в продюсировании. (ПК-2)

Лекция.

Лекция. Специфика экономических взаимоотношений в продюсировании музыкальных проектов. Конкуренция в музыкальной индустрии. Музыкальный проект во временном измерении. Понятие «бизнес план», его основные стадии. Мерчандайзинг в концертной деятельности. Понятие «франчайзинг». Виды франчайзинга. Маркетинг в музыкальной индустрии.

Практическое занятие.

Практическое занятие.

Вопросы для обсуждения.

1. Специфика экономических взаимоотношений в продюсировании музыкальных проектов.
2. Конкуренция в музыкальной индустрии.
3. Музыкальный проект во временном измерении.

Задания для самостоятельной работы.

Задания для самостоятельной работы.

1. Видеоклип как малая форма записи шоу-программ.
2. Понятие «бизнес план», его основные стадии.
3. Мерчандайзинг в концертной деятельности.

Тема 5. Тема 5. Система фандрайзинга в музыкальном мире. (ПК-2)

Лекция.

Лекция. Понятие, система, этапы фандрайзинга. Формирование необходимых документов (пакета). Специфика фандрайзинга в музыкальной индустрии.

Практическое занятие.

Практическое занятие.

Вопросы для обсуждения.

1. Понятие, система, этапы фандрайзинга.
2. Формирование пакета необходимых документов.

Задания для самостоятельной работы.

Задания для самостоятельной работы.

1. Понятие «франчайзинг». Виды франчайзинга.
2. Маркетинг в музыкальной индустрии.

Тема 6. Тема 6. Правовые взаимоотношения в музыкальном бизнесе. (ПК-2)

Лекция.

Лекция. Авторские и смежные права. Общества по управлению авторскими, смежными правами.

Практическое занятие.

Практическое занятие.

Вопросы для обсуждения.

1. Авторские и смежные права.
2. Общества по управлению авторскими, смежными правами.

Задания для самостоятельной работы.

Задания для самостоятельной работы.

1. Продюсер шоу-проекта: управленец и творец.
2. Основные функции продюсера (на примере современного российского или зарубежного продюсера).

Тема 7. Система договоров в музыкальном бизнесе. (ПК-2)

Лекция.

Лекция. Понятие договора в музыкальной индустрии, виды договоров. Основные типы договоров. Основные отношения с дистрибьютерами. Процесс развития договорных отношений.

Практическое занятие.

Практическое занятие.

Вопросы для обсуждения.

1. Понятие договора в музыкальной индустрии, виды договоров.
2. Реклама и PR в музыкальном продюсировании.

Задания для самостоятельной работы.

Задания для самостоятельной работы.

1. Продвижение музыкального материала в проекте.
2. Типы продюсерских компаний и их оргструктура.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

Балльно-рейтинговые мероприятия не предусмотрены

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Контрольная работа

Тема 4. Экономика в продюсировании.

1. Проанализировать договоры в музыкальной индустрии, виды договоров.
2. Проанализировать основные типы договоров.
3. Проанализировать основные отношения с дистрибьютерами.

Тема 7. Система договоров в музыкальном бизнесе.

Проанализировать процесс развития договорных отношений

Проанализировать виртуальное звуковое пространство.

Практическое задание

Тема 3. Творчество в продюсерской деятельности.

Применение авторских и смежных прав в продюсировании.

Тема 6. Правовые взаимоотношения в музыкальном бизнесе.

Основы по управлению авторскими, смежными правами.

Реферат

Тема 1. Введение в специальность.

- 1) Продюсерское мастерство.
- 2) Истоки зарождения продюсирования.

- 3) Основные задачи продюсерского мастерства.
- 4) Отрасли работы продюсера.
- 5) Перспективы развития продюсирования.

Тема 2. Тема 2.Продюсер в системе управления.

- 1) Управленческая составляющая профессии продюсер.
- 2) Продюсер музыкального альбома.
- 3) Продюсер в кинематографии.
- 4) Продюсирование артиста.
- 5) Обязанности продюсера в музыкальной индустрии.

Тема 3. Тема 3.Творчество в продюсерской деятельности.

- 1) Продюсирование в советской и российской музыке.
- 2) Продюсирование в американской киноиндустрии.
- 3) Креативные задачи, решаемые продюсером.
- 4) Творческий подход в продюсировании видеоклипов для музыкальных исполнителей.
- 5.)Продюсер, как главная составляющая маркетинга.

Тема 5. Тема 5.Система фандрайзинга в музыкальном мире.

- 1) Становление продюсерских центров.
- 2) Поиск инвесторов и спонсоров проекта.
- 3) Грантовая поддержка культурных инициатив.
- 4) Монетизация продюсируемого контента.
- 5) Софинансирование в продюсерской работе.

Тема 6. Тема 6.Правовые взаимоотношения в музыкальном бизнесе.

- 1) Авторские права на продюсируемый материал.
- 2) Смежные права продюсера на изготовленный контент.
- 3) Отчуждение и приобретение авторских и других видов прав.
- 4) Действия автора при незаконном отчуждении его прав.
- 5) Структура авторских обществ России и зарубежья.

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета

Типовые вопросы зачета (ПК-2)

Экзамен включает письменную работу по всем темам курса

Типовые задания для зачета (ПК-2)

Не предусмотрено

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«зачтено»	ПК-2	Осуществляет руководство записи звукового ряда сценического произведения для реализации в рамках проведения концертных программ, спортивно-туристических программ
«не зачтено»	ПК-2	Не осуществляет руководство записи звукового ряда сценического произведения для реализации в рамках проведения концертных программ, спортивно-туристических программ

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».

В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;
- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы;
- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.
- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентации, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;
- полнота и глубина ответа;
- сознательность ответа;
- логика изложения материала;
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на ресурсы, соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;
- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;
- личностные качества: ораторские способности, соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы;
- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Жуковская Л. Н., Костылева С. В., Лузан В. С., Морозова О. Ф., Ноздренко Е. А. Арт-менеджмент : учебное пособие. - Красноярск: СФУ, 2016. - 188 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496978>
2. Иванов Г.П., Огурчиков П.К., Сидоренко В.И. Основы продюсерства : Аудиовизуальная сфера: Учеб. для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2003. - 719 с.
3. Браилова, О. В., Горчакова, В. Г., Есионова, С. С., Захарова, Е. Ю., Криволицкий, Е. Ю., Криволицкий, Ю. В., Немировская, М. Л., Сарымсаков, С. К., Фунберг, Л. А., Якушева, В. В. Продюсерство. Экономико-математические методы и модели : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «продюсерство кино и телевидения», «продюсерство» и другим кинематографическим специальностям. - 2022-03-27; Продюсерство. Экономико-математические методы и модели. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 319 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/83067.html>

6.2 Дополнительная литература:

1. Соколов, О. В. О типологии музыкальных форм : учебное пособие для студентов музыкальных вузов. - Весь срок охраны авторского права; О типологии музыкальных форм. - Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2013. - 40 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/23642.html>
2. Сахновский В. Г. Режиссура и методика преподавания : Учебник. - Москва: Юрайт, 2020. - 222 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/456370>
3. Мясникова М. А. Практика профессионального медиаобразования : Учебное пособие. - Москва: Юрайт, 2020. - 179 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/453290>

6.3 Иные источники:

1. Вопросы образования - <http://www.ecsocman.edu.ru/vo>
2. Портал "Цифровое образование" <http://digital-edu.ru/fcior/139/> - <http://digital-edu.ru/fcior/139/>
3. Портал «Гуманитарное образование» - <http://www.humanities.edu.ru/>
4. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - <http://school-collection.edu.ru/>
5. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки - <http://obrnadzor.gov.ru>
6. Федеральный портал «Российское образование» - <http://www.edu.ru/>
7. Справочно-информационный портал Sociosite - www.sociosite.net

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

7-Zip 9.20

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

Microsoft Windows 10

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Электронная библиотека ТГУ. – URL: <https://elibrary.tsutmb.ru/>
2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». – URL: <http://school-collection.edu.ru>
3. Федеральный портал «Российское образование». – URL: <https://www.edu.ru>
4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». – URL: <https://cyberleninka.ru>
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: <https://elibrary.ru>

6. Научная электронная библиотека Российской академии естествознания. – URL: <https://www.monographies.ru>
7. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: <https://www.prlib.ru>
8. Российская государственная библиотека. – URL: <https://www.rsl.ru>
9. Российская национальная библиотека. – URL: <http://nlr.ru>

Электронная информационно-образовательная среда

https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.