

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
МЕНЕДЖМЕНТ И ПРОДЮСИРОВАНИЕ В СФЕРЕ
ИСКУССТВА

Уровень ВО:

**Подготовка кадров высшей
квалификации**

**53.09.02 –Искусство вокального
исполнительства**

53.09.05 – Искусство дирижирования

Цикл дисциплин учебного плана

ВЧ

Специальность:

**Артист высшей квалификации,
Преподаватель творческих дисциплин
Дирижер высшей квалификации,
Преподаватель творческих дисциплин**

Москва - 2021

Подписано простой электронной подписью
ФИО: Соловьёв Александр Владиславович
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата и время подписания: 23.03.2022 12:45:18
Ключ: 8a583f0a-37b8-4343-afee-eeb93edf1cde
Документ: 727264a1-4c22-4569-9365-2756322d332e
Имитовставка: 4235dd90

Рабочая программа дисциплины

МЕНЕДЖМЕНТ И ПРОДЮСИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ИСКУССТВА

Разработана в соответствии с ФГОС Высшего образования для обучающихся в форме ассистентуры-стажировки по творческо-исполнительским специальностям:

53.09.02 – Искусство вокального исполнительства (ФГОС утвержден Приказом Минобрнауки от 17 августа 2015 г. № 845; Зарегистрирован в Минюсте 01.09.2015 № 38762),

53.09.05 – Искусство дирижирования (ФГОС утвержден Приказом Минобрнауки от 17 августа 2015 г. № 848; Зарегистрирован в Минюсте 15.09.2015 № 38911)

Разработчик программы:

– Заслуженный деятель искусства РФ, доцент Е.В. ОПОРКОВА

Рецензент программы:

- кандидат искусствоведения, доцент кафедры междисциплинарных специализаций музыковедов Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского
О.А. ЛЕВКО

Обновленная версия программы к ученому совету от 30 июня 2021 г.

Программа одобрена и утверждена на расширенном заседании кафедр протокол № 1 от 26 сентября 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация к дисциплине. Цель и задачи дисциплины, компетенции.....	4
1. Перечень планируемых результатов обучения.....	5
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО	5
3. Объем дисциплины.....	6
4. Структура и содержание дисциплины.....	6
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	8
5.1 Основная литература.....	8
5.2 Дополнительная литература.....	9
5.3 Программное обеспечение.....	10
5.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.....	10
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	11
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.....	11
7.1 Рекомендации для самостоятельной работы ассистентов-стажеров.....	11
7.2.1. Вопросы к зачету.....	12
7.2.2 Критерии оценки знаний на зачете	12
Лист регистрации изменений.....	13

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

<p>Цели:</p>	<p>раскрыть содержание и теоретические основы продюсирования в сфере музыкального искусства, связав их с новыми технологиями, теорией и практикой музыкального продюсирования в российском опыте и опыте других стран</p>
<p>Задачи:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Формировать системное представление о содержании деятельности продюсера; ● Развивать мульти-профессиональные компетенции, способствующие реализации проектов в области академического музыкального искусства на всех этапах его осуществления: от теоретической идеи, инициирования собственных проектов, разработки стратегии вплоть до определения творческих сил, форм и методов управленческой работы на стадии реализации проекта; ● Анализировать современные идеи и технологии продюсирования в части продвижения академического музыкального искусства; ● Развивать у ассистентов-стажеров деловые качества, необходимые для деятельности продюсера. <p>Овладение основами продюсирования в сфере музыкального искусства, призвано помочь ассистентам-стажерам в создании и реализации будущих авторских культурных проектов.</p>
<p>Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:</p>	<p>УК-2: способность овладевать информацией, видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте;</p> <p>УК-3: способность анализировать исходные данные в области культуры и искусства для оформления суждений по актуальным проблемам педагогической профессиональной деятельности музыканта.</p> <p>УК-5: способностью пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения.</p> <p>ПК-11: готовность участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду.</p> <p>ПК-12: способность разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других образовательных организаций и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе, и с использованием</p>

возможностей радио, телевидения, информационно-коммуникационной сети «Интернет».
--

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:

Знать: содержание и теоретические основы продюсирования в сфере музыкального искусства, ключевые цели, задачи, функции продюсера, отечественный опыт продюсирования, новые технологии, теоретические основы и практику музыкального продюсирования в российском опыте и опыте других стран, методы мониторинга слушательских и зрительских интересов.

Уметь: формулировать и выбирать целесообразные методы организационно-управленческой работы в реализации будущих проектов; логично и емко излагать мысль при защите творческого проекта, профессионально высказывать авторскую позицию, применять в работе над продюсерским проектом широкий спектр знаний по музыкальному менеджменту, маркетингу, фандрайзингу, по музыкальной психологии, социологии и восприятию, анализировать новейшую ситуацию музыкального рынка, общаться с партнерами продюсера.

Владеть: знанием методов организации проекта, знанием управленческих техник и технологий продюсирования концертов, конкурсов, фестивалей, структур, практикой составления бизнес-планов, взаимодействия со спонсорами, фондами и органами госуправления, практикой подбора исполнителей по реализации будущего проекта, оформления договоров, навыками продвижения творческой инициативы, принципами исторического, теоретического, контекстуального, компаративного анализа репертуарной политики, проблематикой и методологией избранного профиля работы, основами междисциплинарного подхода при формулировании идеи и формировании проекта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В структуре ОПОП ВО дисциплина «Менеджмент и проюсирование в сфере искусства» находится в разделе «Специальные дисциплины» вариативная часть и связана с дисциплинами данного цикла: «Арт-менеджмент», «Актуальные проблемы исполнительского искусства», «Специальность».

Цикл (раздел) ООП	
-------------------	--

1.2.2.5.	
----------	--

СД

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

- 3.1. Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ), 72 академических часа.
- 3.2. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в академических часах):

Вид учебной работы	Кол-во академических часов по формам обучения
Общая трудоемкость дисциплины	72
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), ВСЕГО:	28
Лекции (Л)	-
Семинары (С)	-
Практические занятия (ПЗ)	27
Самостоятельная работа студента (СРС)	72
Экзамен (Э)	
Зачет (З)	1
Дифференцированный зачет (ДЗ)	

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.

Тема 1. Цель и задачи курса. Категории, виды и функции деятельности музыкального продюсера. «Продюсер» и «продюсерская деятельность» - содержание понятий. Основные сходства и различия функциональных обязанностей «продюсера» и «менеджера». Профессиональные компетенции и личностно-качественные характеристики продюсера. Виды деятельности продюсера: художественно-творческая, организационно-предпринимательская и финансово-экономическая. Их основной функционал.

Литература:

1. Арутюнова А. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента. - М., 2015 – 232 с.

2. Иванов Г.П. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера: Учебник для вузов/под ред. Г.П. Иванова, П.К. Огурчикова, В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 719 с.

3. Маслоу А. Маслоу о менеджменте: самоактуализация, просвещенный менеджмент, организационная теория. - СПб., 2003. – 416 с.

Тема 2. Организационно-предпринимательская деятельность продюсера: содержание. Общая характеристика деятельности и необходимые компетенции в данном аспекте работы продюсера. «Социальный заказ», художественная деятельность продюсера и его режиссерский замысел как основы организации и планирования работы продюсера и его команды. Создание продюсером условий для работы команды. Этика взаимоотношений. Технологии взаимодействия продюсера с различными государственными и бизнес- структурами: целеполагание и результат. Навыки ведения переговоров с контрагентами, инвесторами, кредиторами.

Литература:

1. Арутюнова А. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента. - М., 2015 – 232 с.

2. Иванов Г.П. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера: Учебник для вузов/под ред. Г.П. Иванова, П.К. Огурчикова, В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 719 с.

3. Малышев В.С. Продюсерство. Управленческие решения: Учебное пособие под ред. В.С. Малышева, Ю.В. Криволучкого - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 376 с.

Тема 3. Семинар 1: Анализ производственной деятельности концертных организаций.

Вопросы к семинару:

1. Основные подходы к оценке эффективности и рисков известных художественных проектов (Фонда поддержки искусства).
2. Теоретические основы обоснования инвестиционных решений.
3. Особенности методов планирования филармонической деятельности.

Тема 4. Финансово-экономическая деятельность продюсера: содержание. Основные понятия в бюджетном финансировании. Внебюджетное финансирование и характеристика экономических фондов в сфере искусства и культуры. Основы налогового законодательства РФ. Характеристика налогов и налоговых льгот применительно к культуре. Законодательные основы и методологические правила ведения бухгалтерского учета. Система сбора, обработки и подготовки информации управленческого характера. Отличия финансового, управленческого и налогового учета. Особенности оформления Договоров на выполнение социально-творческих заказов. Основные показатели расчета себестоимости проекта. Прямые и косвенные затраты.

Литература:

1. Бюджетный Кодекс РФ (2017 с комментариями).

2. Папело В.Н., Голощевская А.Н. Бюджетная система РФ. Учебное пособие. – Новосибирск: изд-во СИУ РАНХиГС, 2014. – 224 с.

3. Поляк Г.Б., Андросова Л.Д. Бюджетная система Российской Федерации. Учебник для бакалавров. – М., 2016. – 347 с.

Тема 5. Семинар 2: Основы бухгалтерского учета и налогообложения.

Вопросы к семинару:

1. Основные принципы составления внутренней отчетности и ее взаимосвязь с бухгалтерской отчетностью.
2. Методика составления документов бухгалтерской отчетности.
3. Практические навыки составления первичных документов и бухгалтерских регистров по учету хозяйственных операций.
4. Основы расчета различных налогов и сборов.

Тема 6. Художественно-творческая деятельность продюсера: содержание.

Особенности предпринимательской деятельности продюсера в сфере академической музыки. Социальный заказ, художественный замысел будущего концертного проекта/музыкального спектакля как основа для организации и планирования работы исполнительской/ режиссерско-постановочной группы. Условия работы группы. Осуществление замысла продюсера. Работа продюсера с участниками проекта, обеспечение творческого климата в управлении творческо-производственным процессом.

Литература:

1. Арутюнова А. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента [Текст]. - М., 2015 – 232 с.
2. Концепция развития концертной деятельности в области академической музыки в Российской Федерации на период до 2025 года [Текст]. Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2015 г. №2395-р.
3. Крылова А.В. Современный рынок музыкальной продукции: Учебное пособие [Текст] /А.В.Крылова. – Ростов н/Дону.: РГК, 2015 – 110 с.
4. Основы государственной культурной политики [Текст] (утверждены Указом Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808).

Тема 7. Инвестирование в арт-бизнес. Основные понятия в бюджетном и внебюджетном финансировании проектов. Фонды в сфере культуры и искусства. Разработка бизнес-планов будущих проектов. Обоснование расчетов. Оценка их эффективности и инвестиционных рисков. Характеристика налоговых льгот. Налогооблагаемая база и расчет сумм уплаты налогов.

Литература:

1. Арутюнова А. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента [Текст]. - М., 2015 – 232 с.
2. Крылова А.В. Современный рынок музыкальной продукции: Учебное пособие [Текст] /А.В.Крылова. – Ростов н/Дону.: РГК, 2015 – 110 с.
3. Малышев В.С. Продюсерство. Управленческие решения [Электронный ресурс]: учеб. Пособие/под ред. В.С. Малышева, Ю.В. Криволицкого. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 376 с.
4. Основы государственной культурной политики [Текст](утверждены Указом Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808).

Тема 8. Практикум 1. Технологии продюсирования концертов академической музыки. Анализ современных идей и технологий продюсирования в части продвижения академического музыкального искусства в России и за рубежом (от нулевого цикла до реализации основных этапов продюсерской работы, выбора управленческих форм).

Тема 9. Практикум 2. Технологии продюсирования музыкальных конкурсов. Анализ современных идей и технологий продюсирования музыкальных конкурсов в России и за рубежом.

Тема 10. Практикум 3. Технологии продюсирования музыкальных фестивалей. Анализ современных идей и технологий продюсирования музыкальных фестивалей в России и за рубежом.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ МЕНЕДЖМЕНТ И ПРОДЮСИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ИСКУССТВА

5.1 Основная литература:

1. Арутюнова А. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента. - М., 2015 – 232 с.
2. Иванов Г.П. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера: Учебник для вузов/под ред. Г.П. Иванова, П.К. Огурчикова, В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 719 с.
3. Крылова А.В. Современный рынок музыкальной продукции: Учебное пособие [Текст] /А.В.Крылова. – Ростов н/Дону.: РГК, 2015 – 110 с.
4. Малышев В.С. Продюсерство. Управленческие решения: Учебное пособие под ред. В.С. Малышева, Ю.В. Криволучкого - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 376 с.
5. Маслоу А. Маслоу о менеджменте: самоактуализация, просвещенный менеджмент, организационная теория. - СПб., 2003. – 416 с.
6. Папело В.Н., Голощевская А.Н. Бюджетная система РФ. Учебное пособие. – Новосибирск: изд-во СИУ РАНХиГС, 2014. – 224 с.

5.2. Дополнительная литература:

1. Бюджетный Кодекс РФ (2017 с комментариями).
2. Концепция развития концертной деятельности в области академической музыки в Российской Федерации на период до 2025 года [Текст]. Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2015 г. №2395-р.
3. Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. Управление проектами: Учебное пособие/ Под общ. Ред. И. И. Мазура. -3 изд. -664 с.
4. Михайлов В. Карьера в музыкальной индустрии. – М., 2009. - 304 с.
5. Мухина К. Продюсирование как форма управления персоналом в музыкальной индустрии. – М., 2004.
6. Основы государственной культурной политики [Текст] (утверждены Указом Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808).

7. Пассман Д. Все о музыкальном бизнесе : перевод с английского / Д. Пассман. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. – 419 с.
8. Экономическая теория. Под ред. Лобачевой Е.Н. 3-е изд., перераб. и доп.- М., 2012. – 338 с.

5.3. Программное обеспечение:

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет: «Googlechrome»;
- программы, демонстрации видео материалов: проигрыватель «Windows Media Player»;
- программы для демонстрации и создания презентаций: «Microsoft PowerPoint».

5.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

Название электронного ресурса	Адрес в интернете	Тип доступа
Гуманитарные и социальные науки: электронный журнал	http://www.hses-online.ru/Arch.html	Свободный доступ
Большой Энциклопедический Словарь	http://www.vedu.ru/BigEncDic	Свободный доступ
Электронная энциклопедия и библиотека «Руниверс»	http://www.runivers.ru	Свободный доступ
Научная электронная библиотека «Киберленинка»	http://cyberleninka.ru	Свободный доступ
Единое окно доступа к образовательным ресурсам	http://window.edu.ru	Свободный доступ
Библиотека «Гумер» - гуманитарные науки	http://www.gumer.info	Свободный доступ
eLIBRARY Научная электронная библиотека (НЭБ)	http://elibrary.ru	Часть ресурса – в свободном доступе
Университетская информационная система РОССИЯ	http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp	Часть ресурса открыта в свободном доступе

Открытый текст. Электронное периодическое издание	http://opentextnn.ru/music/Perception/?id=1673	Свободный доступ
Национальная электронная библиотеки (НЭБ)	https://нэб.рф	Свободный доступ с любых компьютеров ИХИ имени В.С. Попова
ЭБС «Юрайт»	http://www.biblio-online.ru	Свободный доступ
Электронная библиотека Philosophy	http://www.philosophy.ru/	Свободный доступ
Психологическая библиотека оригинальных текстов	http://www.psychology-online.net/	Свободный доступ

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Библиотека (книжная, нотная), фонотека, компьютеры, звуковоспроизводящая аппаратура.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (СР) АССИСТЕНТОВ-СТАЖЕРОВ

Самостоятельная работа (СР) является важной составной частью процесса подготовки ассистентов-стажеров, осваивающих дисциплину «Менеджмент и продюсирование в сфере искусства». Цели СР основаны на формировании у ассистентов-стажеров навыков организационно-управленческой работы по реализации собственных проектов в сфере музыкально-театрального искусства, использованию знаний по теории арт-менеджмента для совершенствования компетенций в планировании и сопровождении проектов, рекламной работы и пр.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ:

7.2.1. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

В конце изучения курса «Менеджмент и продюсирование в сфере искусства» (IV семестр) проводится зачет – устные ответы на вопросы по курсу дисциплины.

Вопросы к зачету:

1. Продюсер и музыкальный менеджер: определения, основные сходства и различия деятельности.
2. Профессиональные компетенции и профессиональные качества продюсера в сфере академической музыки.
3. Основные подходы к оценке эффективности и рисков музыкального проекта.
4. Теоретические основы обоснования инвестиционных решений в музыкальном проекте.
5. Художественно-творческая деятельность музыкального продюсера.
6. Организационно-финансовая деятельность музыкального продюсера.
7. Финансово-экономическая деятельность музыкального продюсера.
8. Методика составления документов бухгалтерской отчетности.

7.2.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ НА ЗАЧЕТЕ

Зачтено:

1. Ассистент-стажер раскрыл основное содержание вопроса, продемонстрировал свободное владение теоретическим материалом
2. Ответ получился содержательный, уверенный и четкий.
3. Правильно даны определения и понятия по изучаемой дисциплине.
4. В процессе изучения дисциплины ассистент-стажер продемонстрировал способность самостоятельной работы, активность работы на семинарских занятиях и практикумах.
5. Ответил на дополнительные вопросы.

Не зачтено:

1. Ассистент-стажер отказался от ответа, либо в его ответе присутствуют грубые ошибки, свидетельствующие о существенных пробелах в освоении учебного материала.
2. Излагает материал с затруднениями.
3. Основные определения не знает.
4. В процессе изучения дисциплины не выступал на семинарских занятиях и практикумах.
5. Ответы на дополнительные вопросы вызвали затруднение; ассистент-стажер не способен исправить ошибки даже с помощью рекомендаций преподавателя.

