

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Международный университет искусств»
(ЧОУ ВО «МУИ»)

Продюсирование исполнителя
рабочая программа дисциплины (модуля)

Направление подготовки **53.03.01 Музыкальное искусство эстрады**

Направленность (профиль) **53.03.01 Эстрадно-джазовое пение**

Год начала обучения **2025**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 144

в том числе:

аудиторные занятия 48

самостоятельная работа 92,8

Виды контроля в семестрах:

зачет с оценкой 8

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр	8		Итого	
	УП	РП	УП	РП
Лекции	16	16	16	16
Практические занятия	32	32	32	32
Контроль самостоятельной работы	3	3	3	3
Иная контактная работа	0,2	0,2	0,2	0,2
Итого ауд.	48	48	48	48
Сам. работа	92,8	92,8	92,8	92,8
Итого	144	144	144	144

Рабочая программа составлена:

методист

Иванова С.М.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Продюсирование исполнителя

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 563)

составлена на основании учебного плана по направлению подготовки (специальности) : 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

Утверждено на заседании учебно-методического совета университета 29.07.2024 года протокол №2.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	Целью курса является формирование у студентов целостной системы знаний по общей теории и практике продюсирования исполнителя в области продакшн, в креативном, музыкальном или event-агентстве. Курс предусматривает погружение в процесс работы над продюсерским проектом на всех его этапах, а также изучение специфических областей ответственности, рисков и обязательств, связанных с профессией продюсера.
1.2	Задачами дисциплины является: <ul style="list-style-type: none">- формирование понимания роли и ответственности продюсера;- формирование у студентов практических навыков и подходов к управлению проектами от идеи до готового продукта;- выработка умения анализировать и диагностировать конкретные ситуации, ставить цели, задачи и находить методы их решения;- отработка навыков продвижения исполнителя и монетизации различных проектов;- овладение основными инструментами и техниками продюсирования;- наработка практических навыков в области управления проектами и командной работы;- изучение специфических аспектов продюсирования в различных сферах и форматах;- понимание особенностей работы в музыке, театре, шоу, интерактивных медиа и других областях, а также учет различных требований и ограничений каждой из них;- развитие аналитических и проблемно-ориентированных навыков для эффективного решения сложностей и вызовов, связанных с продюсированием проектов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:	
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Дискурсивные практики коммуникации
2.1.2	Вокальная импровизация
2.1.3	Музыкальная педагогика и психология
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-2 Способен к организации, контролю и планированию работы структурного подразделения учреждения культуры

ПК-2.2 Владеет навыками практического использования существующих институтов и государственных программ (государственные субсидии, фонды, гранты и т.п.) в сфере культуры в своей профессиональной деятельности

ПК-2.3 Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации их творческого потенциала для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	конъюнктуру театральной, шоу и ивент индустрии, способы выявления запроса целевой аудитории, критерии определения художественной ценности продукта и его востребованности;
3.1.2	методы планирования и организации производства;
3.1.3	принципы творческо-постановочного и технологического процессов подготовки и создания программ;
3.1.4	методы эффективного менеджмента, процессный подход к управлению;
3.1.5	этапы и методы маркетингового планирования, передовой отечественный и зарубежный опыт производства и продвижения исполнителя;
3.1.6	методы проведения рекламных кампаний, включая сетевые возможности продвижения контента;
3.2	Уметь:
3.2.1	выявлять и анализировать социально-значимые процессы и явления, прогнозировать успешность продукта;
3.2.2	определять постановочную сложность, стоимость и источники ресурсного обеспечения создания и реализации нового продукта;
3.2.3	производить расчет затрат и ожидаемых результатов от создания продукта, обосновывать целесообразность производства продукта;
3.2.4	определять необходимое для реализации проекта оборудование, программное обеспечение и трудозатраты, выстраивать эффективную коммуникацию, использовать методы стимулирования, мотивации и контроля;

3.2.5	формировать имидж исполнителя, определять рекламную стратегию для продвижения конечного продукта;
3.2.6	определять цель рекламной компании, этапы, каналы продвижения, подготавливать рекламные и презентационные материалы;
3.3	Владеть:
3.3.1	навыком прогнозирования востребованности будущего продукта;
3.3.2	навыком планирования производственной деятельности по созданию продукта;
3.3.3	методикой экспертного анализа, методами оценки рисков, навыком эффективной презентации;
3.3.4	навыком управления персоналом на протяжении всего производственного процесса;
3.3.5	навыком разработки маркетинговых планов продвижения продукции и создания эффективной презентации продукта с использованием необходимых производственно-технических возможностей;
3.3.6	навыком организации и проведения рекламных компаний.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Примечание
	Раздел 1. Основы продюсирования артистов в театральной индустрии, мюзикле, шоу и других ивентах.					
1.1	Введение в профессию: как менялось управление проектами в ходе истории вплоть до наших дней /Лек/	8	2	ПК-2 ПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	
1.2	Управление процессами от идеи до готового продукта: девелопмент /Лек/	8	2	ПК-2 ПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	
1.3	Управление процессами от идеи до готового продукта: девелопмент /Пр/		4	ПК-2 ПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	
1.4	Управление процессами от идеи до готового продукта: биддинг (продюсер и его роль на этапе тендера). /Лек/	8	2	ПК-2 ПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	
1.5	Управление процессами от идеи до готового продукта: биддинг (продюсер и его роль на этапе тендера). /Пр/	8	4	ПК-2 ПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	
1.6	Управление процессами от идеи до готового продукта: препродакшн (продюсер и его роль на этапе подготовки) /Лек/	8	2	ПК-2 ПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	
1.7	Управление процессами от идеи до готового продукта: препродакшн (продюсер и его роль на этапе подготовки) /Пр/	8	5	ПК-2 ПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	
1.8	Управление процессами от идеи до готового продукта: постпродакшн /Лек/	8	2	ПК-2 ПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	

1.9	Управление процессами от идеи до готового продукта: постпродакшн /Пр/	8	4	ПК-2 ПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	
1.10	Выполнение реферата /Ср/	8	15	ПК-2 ПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	
1.11	Управление процессами от идеи до готового продукта: релиз (запуск проекта - продюсер и его роль /Лек/	8	2	ПК-2 ПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	
1.12	Управление процессами от идеи до готового продукта: релиз (запуск проекта - продюсер и его роль /Пр/	8	5	ПК-2 ПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	
1.13	Управление процессами от идеи до готового продукта: промоушн /Лек/	8	2	ПК-2 ПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	
1.14	Управление процессами от идеи до готового продукта: промоушн /Пр/	8	5	ПК-2 ПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	
1.15	Обзор современного рынка: карьерные возможности. чек-лист необходимых качеств продюсера и т. Д /Лек/	8	2	ПК-2 ПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	
1.16	Обзор современного рынка: карьерные возможности. Чек-лист необходимых качеств продюсера и т. Д /Пр/	8	5	ПК-2 ПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	
1.17	Усвоение текущего материала. Углубленное изучение тем, рассматриваемых на лекциях. Подготовка к практическим занятиям. /Ср/	8	77,8	ПК-2 ПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	
	Раздел 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации					
2.1	Контроль самостоятельной работы	8	3	ПК-2 ПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9Э1 Э2 Э3	
2.2	Зачет с оценкой /ИКР/	8	0,2	ПК-2 ПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для промежуточной аттестации:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Функции продюсера исполнителя, их значение в процессе создания театрального или концертного шоу. 2. Этапы процесса продюсирования исполнителя. Их влияние на финальный продукт. 3. Взаимодействие продюсера с артистом и членами команды проекта. Эффективные стратегии коммуникации. 4. Создание и управление сценарием для шоу и ивентов. 5. Техническое оснащение театральных ивентов: звук, свет, сценография. 6. Продвижение театральных ивентов: маркетинг и реклама. 7. Управление бюджетом в организации театральных шоу и ивентов. 8. Организация театральных представлений: от выбора пьесы до постановки. 9. Ключевые проблемы безопасности при проведении театральных мероприятий. 10. Роль партнеров и спонсоров в продюсировании театральных шоу и ивентов. 11. Тенденции в развитии ивент-индустрии и их влияние на продюсирование театральных мероприятий. 12. Использование новых технологий в театре: виртуальная и дополненная реальность, интерактивные инсталляции. 13. Процесс выбора и аренды подходящих площадок для театральных ивентов. 14. Создание концепции и тематики тематических шоу и ивентов. 15. Работа с актерами и танцорами: кастинг, репетиции, коррекция ролей. 16. Организация театральных туров и гастролей: выбор городов, бюджетирование, логистика. 17. Сценические трюки и спецэффекты в театральных шоу и ивентах. 18. Управление кризисными ситуациями и непредвиденными обстоятельствами во время театральных ивентов 19. Взаимодействие с городскими органами власти, разрешительные процедуры и требования для проведения театральных мероприятий. 20. Долгосрочное планирование и управление проектами в сфере театра, шоу и ивентов. 21. Этика и профессиональные стандарты в продюсировании мероприятий. 22. Реклама и продюсирование: создание эффективной рекламной кампании, управление бюджетом и продакшн-процессом. 23. Продюсирование музыкальных шоу: выбор концепции, постановка сцен, работа с артистами и технические детали. 24. Анализ рынка в деvelopeменте театра, шоу и ивентов. 25. Маркетинговая стратегия в развитии театра, шоу и ивентов. 26. Роль продюсера на этапе тендера и ее влияние на процесс и результаты тендера в театре, шоу и ивентах. 27. Препродакшн в подготовке проекта перед его реализацией в театре, шоу и других ивентах. 28. Формирование и выбор концепции для театрального представления, шоу или ивента на этапе препродакшна. 29. Формирование и управление командой проекта на этапе препродакшна. 30. Медиа и технологические ресурсы на этапе постпродакшна.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) по дисциплине прилагается.

5.4. Перечень видов оценочных средств

Вопросы для промежуточной аттестации

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Количество
Л1.1	Мясоедов С.П., Борисова Л.Г.	Кросс-культурный менеджмент Учебник для бакалавриата и магистратуры	Юрайт, 2015	ЭБС
Л1.2	Егоршин А.П.	Основы менеджмента Учебник для вузов	Н.Новгород, НИМБ 2008	ЭБС
Л1.3	Ионин Л.Г	Социология культуры Учебник для бакалавриата и магистратуры	М.: Юрайт, 2016	ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Количество
Л2.1	Жарова А.К	Защита интеллектуальной собственности Учебник для бакалавриата и магистратуры	М.: Юрайт, 2016	ЭБС
Л2.2	Молчанова О.П.	Стратегический менеджмент некоммерческих организаций Учебник для бакалавриата и магистратуры	М.: Юрайт 2016	ЭБС

6.1.3. Методические разработки

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Количество
Л3.1		Методические рекомендации по изучению дисциплины «Продюсирование исполнителя»	Череповец: МУИ, 2024	ЭБС
Л3.2	Сумская А. С.	Продюсирование в студии продакшна: Краткий курс истории продюсирования в кино и на телевидении: учебно-методическое пособие	Лань, 2018	ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Портал "Погружение в классику". Раздел "Литература по анализу музыкальных произведений" http://intoclassics.net/news/2016-11-20-41690
Э2	Многофункциональная система «Информно» (http://www.informio.ru);
Э3	Книжный дом университета «Book on Lime» (https://biobookonline.ru);
Э4	www.notarhiv.ru Проект «Нотный архив России»
Э5	http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система ЭБСIPRbooks
Э6	http://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека открытого доступа «КиберЛенинка»
Э7	http://imslp.org Международный проект «Библиотека музыкальных партитур»
Э8	http://classic-musicvideo.com Классическое видео – музыка для всех
Э9	http://classic-online.ru/ Классическая музыка онлайн

6.3 Перечень информационных технологий**6.3.1 Перечень программного обеспечения**

6.3.1.1	Microsoft DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E
---------	---------------------------------------

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1	ЭБС "Лань"
6.3.2.2	ЭБС «Университетская библиотека on-line»
6.3.2.3	ЭБС «IPRbooks»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД. Помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения согласно требованиям ФГОС, в т.ч.:

7.1	стулья, столы, доска, колонки звуковые, электропианино, микшерный пульт, база с микрофоном, попиптр, стойка для микрофона, в помещении для самостоятельной работы студентов – ПК с выходом в интернет
-----	---

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания прилагаются к РПД