

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 **заочная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 144

в том числе:

аудиторные занятия 8

самостоятельная работа 128,8

Виды контроля на курсах:

зачет с оценкой 4

Распределение часов дисциплины по семестрам

Курс	4		Итого	
	УП	РП	УП	РП
Лекции	2	2	2	2
Практические занятия	6	6	6	6
Контроль самостоятельной	3	3	3	3
Иная контактная работа	0,2	0,2	0,2	0,2
Итого ауд.	8	8	8	8
Сам. работа	128,8	128,8	128,8	128,8
Часы на контроль	4	4	4	4
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. Управление процессами от идеи до готового продукта: девелопмент. Управление процессами от идеи до готового продукта: биддинг (продюсер и его роль на этапе тендера). Управление процессами от идеи до готового продукта: препродакшн (продюсер и его роль на этапе подготовки). Управление процессами от идеи до готового продукта: постпродакшн. Управление процессами от идеи до готового продукта: релиз (запуск проекта - продюсер и его роль. Управление процессами от идеи до готового продукта: промоушн. Обзор современного рынка: карьерные возможности. чек-лист необходимых качеств продюсера и т. д. /Лек/	8	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. Управление процессами от идеи до готового продукта: биддинг (продюсер и его роль на этапе тендера). /Пр/		1	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: препродакшн (продюсер и его роль на этапе подготовки) /Пр/	8	1	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: постпродакшн /Пр/	8	1	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: релиз (запуск проекта - продюсер и его роль /Пр/	8	1	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: промоушн /Пр/	8	1	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	Обзор современного рынка: карьерные возможности. Чек-лист необходимых качеств продюсера и т. д /Пр/	8	1	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	Усвоение текущего материала. Углубленное изучение тем, рассматриваемых на лекциях. подготовка к практическим занятиям. Выполнение контрольной работы /Ср/	8	128,8	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 /КСР/	8	3	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
2.2	Подготовка к промежуточной аттестации	8	4	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
2.3	Зачет с оценкой /ИКР/	8	0,2	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:

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 девелопменте 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

Задания для контрольной работы

1. Роль продюсера в создании музыкального клипа: от концепции до реализации.
2. Продюсирование мюзикла: особенности работы с актёрами и музыкантами.
3. Параллели между продюсированием театральных постановок и музыкальных проектов.
4. Создание эстрадного шоу: шаги, которые должен предпринять продюсер.
5. Управление кастингом: как выбрать талантливых исполнителей для музыкального проекта.
6. Эффективные стратегии продвижения исполнителей в мире эстрадно-джазового пения.
7. Изучение рынка: как продюсеру определить целевую аудиторию для своего проекта.
8. Риски и вызовы, с которыми сталкиваются продюсеры при работе над музыкальными проектами.
9. Инновации в продюсировании: как технологии меняют подход к созданию музыки и театра.
10. Креативные коллаборации: как взаимодействие с другими художниками обогащает проект.
11. Бюджетирование в продюсировании: планирование финансов для успешного запуска проекта.
12. Продюсирование эстрадных концертов: организация и управление мероприятиями.
13. Роль продюсера в разработке сценария для мюзикла: от идеи до сцены.
14. Комплексное продюсирование: как объединить разные форматы искусства для создания уникального продукта.
15. Анализ успешных историй продюсирования: изучение примеров известных мюзиклов и театральных шоу.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) по дисциплине прилагается.

5.4. Перечень видов оценочных средств

Вопросы для промежуточной аттестации, контрольная работа

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 продакшн: 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 «Информо» (http://www.informio.ru);			
Э3	Книжный дом университета «Book on Lime» (https://biokonlime.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