

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА – ГИТИС»

Утверждаю
Проректор по учебной и
воспитательной работе

Руденко О.Е.

Рабочая программа дисциплины

Основы продюсирования

Направление подготовки/специальность:
52.03.06 Драматургия

Направленность (профиль) программы/ специализация:
Драматургия театрального искусства и кинематографа

Уровень высшего образования:
бакалавриат

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – ознакомление обучающихся с основными положениями теории и практики современной продюсерской деятельности в театре; изучение теоретических аспектов продюсирования, особенностей его развития в России; изучение практики создания и реализации художественных проектов в театре и возможных направлений ее совершенствования.

Для достижения поставленной цели решаются следующие **задачи**:

- сформировать у обучающихся начальные знания, умения и навыки в области продюсирования художественных проектов в театре;
- сформировать общее понимание профессии продюсера, как созидательно-творческой деятельности.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

2.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями (результатами освоения образовательной программы):

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

ПК-4. Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла в условиях современного театрального и кинопроцесса

2.2. Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми компетенциями ОПОП

Коды компетенций ОПОП	Индикаторы	Результаты обучения по дисциплине		
		<i>Обучающийся знает:</i>	<i>Обучающийся умеет:</i>	<i>Обучающийся владеет:</i>
УК-9	УК-9.1. Знает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике УК-9.2. Умеет обосновывать принятие экономических решений, использовать методы	- формы участия государства в экономике, включая финансирование проектов в области театрального искусства;	- обосновывать принятие экономических решений в области продюсерской деятельности	- навыками применения экономических инструментов в процессе разработки и создания продюсерского проекта

	экономического планирования для достижения поставленных целей			
ПК-4	ПК-4.1. Взаимодействует с продюсером, режиссером, редактором, консультантом в процессе создания произведения театрального искусства и кинематографа	- нормативно-правовую базу продюсерской деятельности; - роль продюсера в театральной индустрии	- выстраивать взаимоотношения с продюсером в процессе создания произведения театрального искусства и кинематографа	- навыками работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы продюсирования» является дисциплиной части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений в ОПОП ВО по направлению подготовки 52.03.06 «Драматургия».

4. Объем дисциплины

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зач. ед. 108 ак. час.

Объем дисциплины	Всего часов	
	очная форма обучения	заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины	72	-
Контактная работа обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего), в т.ч.	54	-
Занятия лекционного типа	36	-
Семинарские занятия	18	-
Курсовая работа	-	-
Самостоятельная работа обучающихся, включая подготовку к экзамену (зачету) в соответствии с БУП	54	-
Виды промежуточной аттестации обучающегося (экзамен/зачет)	зачет	-

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам

№ темы	Наименование темы	Содержание темы
1.	Нормативно-правовая база продюсерской деятельности	Понятие интеллектуальной собственности. Охрана интеллектуальной собственности -ведущее направление в деятельности арт-менеджера.

		<p>Законодательство РФ об авторском и смежных правах.</p> <p>Нарушение авторских и смежных прав.</p> <p>Контрафактные экземпляры произведений и фонограммы. Правила продажи экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм.</p> <p>Введение защитного идентификационного знака продукции арт-индустрии. Контроль за распространением продукции арт-индустрии. Форма, условия, срок действия авторского договора.</p>
2.	Профессиональные функции и обязанности продюсера	<p>Этические нормы как неотъемлемая часть профессионализма продюсера в деловой практике.</p> <p>Виды продюсерской деятельности: администратор, руководитель, персональный менеджер, агент, бизнес-менеджер, промоутер (импресарио), менеджер театра, концертных организаций и залов и др.</p> <p>Профессиональные функции продюсера: художественные, организационные, маркетинговые, финансовые и нормативно-правовые.</p>
3.	Продюсерская команда: основные участники и партнеры	<p>Автор сценария, литературного текста, реприз, диалогов, текста ведущих. Сюжетное и образное построение проекта. Режиссер-постановщик. Балетмейстер-постановщик. Заведующий постановочной частью. Художник по костюмам. Художник по свету. Звукорежиссер. Стилист (визажист, гример). Директор программ. Главный администратор, PR-менеджер, коммерческий директор.</p> <p>Идея постановки. Разработка идеи, составление бюджета. Утверждение сценарной заявки. Разработка сценария и его утверждение. Разработка режиссерского решения. Создание эскиза декораций. Разработка костюмов. Разработка музыкального сопровождения. Подбор исполнителей. Запись сопровождения.</p>
4.	Личностные качества и способности продюсера	<p>Характеристика профессиональных, личностных и деловых качеств продюсера:</p> <p>организаторские способности, доминантность, коммуникабельность, мобильность, стремление к оригинальности. Тактика и стратегия продюсера.</p> <p>Основные функции продюсера: стратегическая, административная, экспертно-инновационная, социально-психологическая, лидирующая.</p>
5.	Подготовка продюсерского проекта	<p>Разработка и создание продюсерского проекта от идеи до подробного календарно-постановочного плана, сметы и пр.</p>

5.2. Разделы и темы дисциплины, их трудоемкость по видам учебных занятий
Очная форма обучения

№ те- мы	Разделы и темы дисциплины	Все го	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в ч.					Процедура оценивания/ оцениваемые компетенции
			ЛЗ	ПЗ	СЗ	ИЗ	СРС	
	7 семестр	108	36		18		54	Текущий контроль
1.	Нормативно-правовая база продюсерской деятельности	14	4		2		8	<i>Доклад, обсуждение УК-9, ПК-4</i>
2.	Профессиональные функции и обязанности продюсера	22	8		4		10	<i>Доклад, обсуждение УК-9, ПК-4</i>
3.	Продюсерская команда: основные участники и партнеры	24	8		4		12	<i>Доклад, обсуждение УК-9, ПК-4</i>
4.	Личностные качества и способности продюсера	24	8		4		12	<i>Доклад, обсуждение УК-9, ПК-4</i>
5.	Подготовка продюсерского проекта	24	8		4		12	<i>Доклад, обсуждение УК-9, ПК-4</i>
Общая трудоемкость (в ак.ч.)		108	36		18		54	

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Организация самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельности, в процессе которой происходит получение, обработка и усвоение учебной информации. Целью самостоятельной работы обучающегося является:

- систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний умений, навыков и (или) опыта деятельности;
- формирование умений использовать различные виды учебной, учебно-методической, научной литературы, материалы периодических изданий;
- развитие познавательных способностей, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности обучающихся;
- формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации;
- развитие исследовательского и творческого мышления.

Объем самостоятельной работы по каждой дисциплине определяется учебным планом.

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекционных семинарских и практических занятиях, в процессе индивидуальных занятий с обучающимися, при выполнении контрольных работ и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:

- в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий;

– без контакта с преподавателем: в библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих заданий.

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной литературой и Интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим и индивидуальным занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.

6.2. Задания для самостоятельной работы.

№ п/п	Тематика практических занятий	Цель занятия	Задания для подготовки	Форма контроля
1.	Нормативно-правовая база продюсерской деятельности	Формирование навыков принятия обоснованных экономических решений	Изучение нормативно-правовой базы продюсерской деятельности	Доклад, публичное обсуждение
2.	Профессиональные функции и обязанности продюсера	Формирование навыков принятия обоснованных экономических решений	Изучение профессиональных функций и обязанностей продюсера	Доклад, публичное обсуждение
3.	Продюсерская команда: основные участники и партнеры	Формирование навыков принятия обоснованных экономических решений	Выбор творческой команды (режиссер, художник, драматург, композитор, балетмейстер) и обоснование выбора	Доклад, публичное обсуждение
4.	Личностные качества и способности продюсера	Формирование навыков принятия обоснованных экономических решений	Изучение личностных качеств и способностей продюсера, необходимых для ведения профессиональной деятельности в театре	Доклад, публичное обсуждение
5.	Подготовка продюсерского проекта	Формирование навыков принятия обоснованных экономических решений	Выбор и обоснование продюсерского проекта	Доклады, публичное обсуждение

6.3. Примерный перечень тем (задания) для курсовых проектов:

7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся

Примерные оценочные средства, включая задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) приведены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

8. Перечень основной и дополнительной литературы

8.1. Основная литература:

1. Библиотека театрального продюсера – М.: ГИТИС 2020. – 283с.
2. Веселков С.Н. Стратегический менеджмент. Успешное управление бизнесом в России: учебно-практическое пособие для студентов вузов. – М.: Юнити-дана, 2020
3. Стрелкова Л.В Тайм-менеджмент: учебное пособие для вузов, - М.: Юнити-дана, 2020
4. Бенаму-Юэ Ж. Цена искусства. М., 2008.
5. Жданова Е.И. Управление и экономика шоу-бизнеса. М., 2003
6. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера: Учебник. М., 2003.
7. Переверзев М.П., Косцов Т.В. Менеджмент в сфере культуры и искусств: Уч. пос. М.,2010.
8. Пилилян Е.К. Менеджмент культуры: Уч. пос. Владивосток, 2007.
9. Самитов Д.Г. В зеркале Бродвея: история, социология, менеджмент некоммерческих театров США, М., 2008, ГИТИС.
10. Смелянский Д.Я. Направления продюсерской деятельности: история вопроса. М., ГИТИС, 2014.
11. Тульчинский Г. Л, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. СПб., 2009.
12. Тульчинский Г. Л., Герасимов СВ., Лохина Т.Е. Менеджмент специальных событий всфере культуры. М., 2010.

б) дополнительная литература:

1. Лурье А.С. Управление концертным делом. М., 1998.
2. Колбер Ф., Эввар И. Арт-менеджмент - наука третьего тысячелетия // Арт-менеджер. Журнал для профессионалов. 2002. - № 3. - С.3 -7.
3. Новикова Г.Н. Социокультурные концепции управления в арт-менеджменте // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. - 2005- № 2. 4. Новикова Г.Н. Технологии арт-менеджмента: Уч. пос. М., 2006.
5. Шмит Б., Роджерс Д., Вроцос К. Бизнес в стиле шоу. Маркетинг в культуре впечатлений. М., 2005.
6. Бабков В.О. Как продавать искусство. - Новосибирск, 2001.
7. Войтковский С.Б. Основы менеджмента и практический менеджмент в искусстве. - М., 2000.
8. Якобсон Л.И. Экономические методы управления в социально-культурной сфере. М., 1991.
9. Коновалов А. Маленькие секреты большого шоу-бизнеса. СПб., 2005.
10. Щербакова И., Бортнюк И. Как стать успешным промоутером. Концертный бизнес в России. СПб., 2011.
11. Роднянский А. Выходит продюсер. М., 2013.
12. Смелянский Д. Авантюрист поневоле, или Беседы о том, как я стал продюсером. М., 2010.
13. Огурчиков В.В. и др. Мастерство продюсера кино и телевидения. Учебник. М., 2008.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Сведения о Российском институте театрального искусства – ГИТИС, а также

локальные нормативные акты института, сведения об учебно-методическом и материально-техническом обеспечении образовательных программ и другая необходимая информация содержатся на официальном сайте - <https://www.gitis.net/>.

Через официальный сайт обеспечивается доступ обучающихся и педагогических работников к различным сервисам и ссылкам, необходимым для ведения образовательного процесса.

При изучении дисциплины рекомендуется использовать ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Название электронного ресурса сети Интернет, включая профессиональные базы данных	Ссылка на электронный ресурс
Театральная библиотека Сергея Ефимова	Театральная библиотека Сергея Ефимова (theatre-library.ru)
Культура РФ	https://www.culture.ru/
Культура (газета)	http://portal-kultura.ru/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

10.1. Основными формами получения и закрепления знаний по данной дисциплине являются семинарские занятия, самостоятельная работа обучающегося, в том числе под руководством преподавателя, прохождение текущего контроля успеваемости.

Самостоятельная работа включает в себя изучение учебной, учебно-методической и специальной литературы, выполнение заданий, подготовку к текущему контролю и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости по учебной дисциплине и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом ректора ГИТИСа.

Наличие в Институте электронной информационно-образовательной среды, а также электронных образовательных ресурсов позволяет осваивать курс инвалидам и лицам с ОВЗ.

10.2. Особенности освоения учебной дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Особенности освоения учебной дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ определены в Положении об организации обучения инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом ректора.

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ может осуществляться индивидуально, а также с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Форма проведения промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

11. Методические рекомендации преподавателю по организации учебного процесса по дисциплине

11.1. Преподавание учебной дисциплины осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования, с учетом компетентностного подхода к обучению.

При проведении занятий, преподаватель должен придерживаться тематического

плана дисциплины, приведенного в РПД. Рекомендуется обратить внимание на вопросы и задания, применяемые при оценке сформированности компетенций в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине, при необходимости, разобрать аналогичные задания с объяснением особенностей выполнения.

Следует обратить внимание обучающихся на то, что для успешной подготовки к промежуточной аттестации (зачету или экзамену) они должны изучить основную и дополнительную литературу, список которой приведен в РПД. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом ректора.

11.2. Инновационные формы учебных занятий

В целях развития у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, способности принятия решений, занятия по дисциплине ориентированы как на индивидуальную, так и групповую работу с обучающимися.

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронным библиотечным системам ГИТИСа, содержащим учебную, учебно-методическую и иную литературу по изучаемым дисциплинам.

- Информационные технологии, используемые в образовательном процессе: демонстрационные тематические мультимедиа- и видео- материалы и др.;
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет;
- программы, обеспечивающие демонстрацию видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)

13. Материально-техническая база

№ п/п	Наименование учебных помещений	Оборудование	Перечень программного обеспечения
1	Учебная аудитория для проведения лекционных, семинарских и практических занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации	Столы, стулья, ноутбук, плазменный телевизор; книжные шкафы; доска.	ПО Windows 10 ПО Microsoft office 2019
2	Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации	Столы, стулья, компьютер с «Интернет» и доступом в образовательную среду, плазменный телевизор	

3	Библиотека, в том числе читальный зал	Столы, стулья, компьютеры с доступом к Интернет и доступом в образовательную среду для читателей	ПО Windows ПО Microsoft Office 2019 ПО Adobe Acrobat Reader Электронно-библиотечные системы «Юрайт», «Лань», НЭБ
---	---------------------------------------	--	---

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА – ГИТИС»

**Оценочные средства по дисциплине
Основы продюсирования**

Направление подготовки/специальность:
52.03.06 Драматургия

Направленность (профиль) программы/ специализация:
Драматургия театрального искусства и кинематографа

Уровень высшего образования:
бакалавриат

1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения учебной дисциплины

Коды компетенций ОПОП	Индикаторы	Результаты обучения по дисциплине		
		<i>Обучающийся знает:</i>	<i>Обучающийся умеет:</i>	<i>Обучающийся владеет:</i>
УК-9	УК-9.1. Знает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике УК-9.2. Умеет обосновывать принятие экономических решений, использовать методы экономического планирования для достижения поставленных целей	- формы участия государства в экономике, включая финансирование проектов в области театрального искусства;	- обосновывать принятие экономических решений в области продюсерской деятельности	- навыками применения экономических инструментов в процессе разработки и создания продюсерского проекта
ПК-4	ПК-4.1. Взаимодействует с продюсером, режиссером, редактором, консультантом в процессе создания произведения театрального искусства и кинематографа	- нормативно-правовую базу продюсерской деятельности; - роль продюсера в театральной индустрии	- выстраивать взаимоотношения с продюсером в процессе создания произведения театрального искусства и кинематографа	- навыками работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Уровень сформированности компетенций			
Недостаточный Компетенции не сформированы. Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы	Пороговый Компетенции сформированы. Сформированы базовые знания. Умения фрагментарны и не	Продвинутый Компетенции сформированы. Знания обширные, системные. Умения применяются к решению типовых заданий.	Высокий Компетенции сформированы. Знания твердые, всесторонние. Умения успешно применяются к

	всегда достаточны для решения типовых заданий. Демонстрируется низкий уровень практических навыков	Демонстрируется достаточный уровень практических навыков	решению как типовых, так и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень практических навыков
Критерии оценивания			
<i>Обучающийся демонстрирует</i> пробелы в знаниях основного учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.	<i>Обучающийся демонстрирует</i> знания основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения и предстоящей работы по специальности, справившимся с выполнением большинства заданий, предусмотренных программой, имеющих основные навыки и умения, необходимые для будущей профессиональной деятельности	<i>Обучающийся демонстрирует</i> полное знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, продемонстрировавшим навыки и умения, сформированность компетенций, необходимые для будущей профессиональной деятельности	<i>Обучающийся демонстрирует</i> всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, проявившим творческие способности, умения и навыки, необходимые для будущей профессиональной деятельности
оценка «неудовлетворительно»	оценка «удовлетворительно»	оценка «хорошо»	оценка «отлично»
не зачтено	зачтено	зачтено	зачтено

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения по дисциплине.

3.1. Примерные варианты заданий для текущего контроля

Темы докладов

1. Продюсирование в современной России.
2. Возникновение и этапы развития продюсирования
3. Бизнес в искусстве продюсирования.
4. Продюсирование и пиар в журналистике.
5. Продюсирование как особый вид творческой деятельности.
6. Известные российские продюсеры.

3.2. Примерные вопросы (задания) для подготовки к промежуточной аттестации (к экзамену/зачету)

1. Охрана интеллектуальной собственности -ведущее направление в деятельности арт-менеджера.
2. Законодательство РФ об авторском и смежных правах.
3. Форма, условия, срок действия авторского договора.
4. Этические нормы как неотъемлемая часть профессионализма продюсера в деловой практике.
5. Виды продюсерской деятельности: администратор, руководитель, персональный менеджер, агент, бизнес-менеджер, промоутер (импресарио), менеджер театра, концертных организаций и залов и др.
6. Профессиональные функции продюсера: художественные, организационные, маркетинговые, финансовые и нормативно-правовые.
7. Основные участники команды продюсера: автор сценария, литературного текста, реприз, диалогов, текста ведущих.
8. Основные участники команды продюсера: режиссер-постановщик, балетмейстер-постановщик, заведующий постановочной частью.
9. Основные участники команды продюсера: художник по костюмам, художник по свету, звукорежиссер. Стилист (визажист, гример).
10. Основные участники команды продюсера: директор программ, главный администратор, PR-менеджер, коммерческий директор.
- 11.Идея постановки. Разработка идеи, составление бюджета.
12. Утверждение сценарной заявки. Разработка сценария и его утверждение.
13. Разработка режиссерского решения. Создание эскиза декораций. Разработка костюмов. Разработка музыкального сопровождения. Подбор исполнителей. Запись сопровождения.
- 14.Характеристика профессиональных, личностных и деловых качеств продюсера.
- 15.Тактика и стратегия продюсера.
- 16.Основные функции продюсера.
- 17.Разработка и создание продюсерского проекта от идеи до подробного календарно-постановочного плана, сметы и пр.