

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета

 Н.В.Карчевская

«20» 12 2024

Регистрационный № УД-760/эуч.

ПРОДЮСИРОВАНИЕ ЭСТРАДНОЙ КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учебная программа учреждения образования
по учебной дисциплине для специальности
1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям)

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования I ступени по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям) утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 12.04.2022 № 78.

СОСТАВИТЕЛЬ:

И.А. Лащевская, преподаватель кафедры эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

А.М. Стельмах, доцент кафедры менеджмента социально-культурной деятельности учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент;

Д.В. Бударин, ведущий мастер сцены Государственного учреждения республики Беларусь «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Национальный академический оркестр симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь имени М. Я. Финберга», заслуженный артист Республики Беларусь.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 3 от 17.10.2024);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 2 от 18.12.2024)

СОГЛАСОВАНО

Директор государственного учреждения
«Заслуженный коллектив Республики Беларусь
«Национальный академический оркестр
симфонической и эстрадной музыки
Республики Беларусь имени М. Я. Финберга»

_____ Д.П. Тиханович

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Продюсирование эстрадной концертной деятельности» является важной частью теоретической подготовки студентов по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям). Данная учебная дисциплина тесно связана с такими учебными дисциплинами, как «Менеджмент и маркетинг в сфере культуры», «История популярной музыки и эстрадного театра», «История джаза и джазового исполнительства», «Социальная и возрастная психология», «Музыкальное искусство», «Театральное искусство», «Компьютерные технологии в сфере искусства эстрады», «Экранное искусство», «Постановка вокального номера», «Культурология», «Основы права» и др., имеет отношение к ряду музыкально-теоретических и музыкально-исторических дисциплин.

Цель учебной дисциплины – подготовка высококвалифицированных специалистов, имеющих целостное представление о процессах, явлениях и тенденциях в области продюсирования эстрадной концертной деятельности.

Достижение поставленной цели обуславливает решение ряда задач:

- рассмотреть основные закономерности и этапы развития продюсирования;
- ознакомить студентов с лучшими примерами продюсерской деятельности;
- отметить тенденции и направления развития продюсирования в эстрадной концертной деятельности;
- обобщить отечественный и зарубежный опыт управления культурными проектами.
- расширить музыкальный кругозор студентов;
- способствовать формированию профессиональной культуры и художественного вкуса.

Освоение учебной дисциплины ««Продюсирование эстрадной концертной деятельности»» должно обеспечить формирование универсальной компетенции: применять современные технологии создания и управления творческими проектами в сфере культуры и искусства.

Этапы освоения компетенций позволяют выпускнику *знать*:

- основные понятия, связанные с продюсерской деятельностью;
- сущность и специфику продюсирования эстрадной концертной деятельности;
- принципы создания продюсерских проектов;

уметь:

- разрабатывать план действий команды, при создании и продвижении продюсерского проекта;
- осуществлять комплексный анализ музыкального рынка, запросов целевой аудитории;
- ориентироваться в законах Республики Беларусь, регулирующих продюсерскую деятельность;

владеть:

- способами ориентации в реалиях продюсирования и эстрадной концертной деятельности;
- технологиями создания и управления продюсерской команды;
- навыками применения полученных знаний в профессиональной деятельности.

В рамках образовательного процесса по учебной дисциплине студент должен не только приобрести теоретические и практические знания, умения и навыки по специальности, но и развить свой ценностно-личностный, духовный потенциал, сформировать качества патриота и гражданина, готового к активному участию в экономической, производственной и социально-культурной жизни страны.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Продюсирование эстрадной концертной деятельности» на дневной форме получения образования всего отведено 90 часов в 7 семестре, из них 36 часов – аудиторные (22 лекции и 14 семинарских) занятия. Рекомендуемые формы промежуточной аттестации – экзамен.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Продюсирование эстрадной концертной деятельности» на заочной форме получения образования всего отведено 90 часов в 8-9 семестрах, из них 10 часов – аудиторные (6 лекции и 4 семинарских) занятия. Рекомендуемые формы промежуточной аттестации – экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Введение. Понятие продюсирование. Составляющие продюсерской деятельности

Место и роль учебной дисциплины «Продюсирование эстрадной концертной деятельности» в подготовке специалиста высшей квалификации в сфере искусства эстрады. Взаимосвязь дисциплины «Продюсирование эстрадной концертной деятельности» с учебными дисциплинами «Менеджмент и маркетинг в сфере культуры», «История популярной музыки и эстрадного театра», «История джаза и джазового исполнительства», «Социальная и возрастная психология», «Музыкальное искусство», «Театральное искусство», «Компьютерные технологии в сфере искусства эстрады», «Экранное искусство», «Постановка вокального номера», «Культурология», «Основы права» и др. Цель и задачи учебной дисциплины. Формы самостоятельной работы студентов. Определение понятий «продюсирование», «продюсер». Предпосылки развития профессии продюсер. Знания, умения, навыки, личностные качества продюсера. Функциональные роли продюсера (лидер, директор, наставник, предприниматель, руководитель, менеджер и др.). Виды продюсерской деятельности (кинопродюсер, музыкальный продюсер, телевизионный продюсер, ивент-продюсер, театральный продюсер). Задачи продюсера (маркетинговая, коммерческая, промоутерская, инвестиционная).

Тема 2. Основы продюсирования эстрадной концертной деятельности

Определение понятий «Эстрада», «Концерт», «Концертно-зрелищная деятельность». Технологии концертной деятельности. Концерт, как субъект концертно-зрелищной деятельности. Концертная эстрадная программа. Роль продюсера в сфере эстрадной концертной деятельности (импресарио, агент, промоутер, менеджер). Основные задачи продюсера эстрадной концертной деятельности. Музыкальное творчество, как составляющее концертной программы. Техническое оснащение концертных программ. Технологические этапы создания шоу-программы.

Тема 3. Роль продюсера в музыкальной индустрии

Определение понятий «Лейбл», «Продюсерский центр», «Саунд-продюсер», «Постпродакшн». Виды музыкальных проектов (концерты, фестивали, конкурсы, музыкальные теле- и радиопередачи). Команда музыкального продюсера (определение ролей и задач). Особенности взаимодействия продюсера с творческой группой и артистом. Схемы

продвижения артистов на музыкальный рынок. Процесс создания музыкального произведения. Этапы существования музыкального произведения (создание – воспроизведение – слушание). Виды лейблов. Основные компании на мировом рынке, занимающиеся созданием и раскруткой музыкальных проектов.

Тема 4. Этапы продвижения продюсерского проекта

Градации исполнителей. Продюсирование, как процесс. Бизнес-план. Формирование бюджета проекта. Отношения исполнителя и продюсерской организации. Основные задачи участников проекта (артиста, менеджера, продюсера, саунд-продюсера, промоутера). Выпуск музыкального альбома. Формирование имиджа артиста. Продвижение товара на массовый рынок. Эффективность рекламы. Факторы, способствующие успешной реализации проекта. Основные элементы рынка шоу-бизнеса (спрос, предложение, конкуренция, цена). Сегментация целевой аудитории музыкального рынка. Презентация проекта. Роль интернет-пространства в продвижении продюсерского проекта. Прибыль продюсерской компании.

Тема 5. Методы ведения переговоров в продюсерской деятельности

Определение понятия «Переговоры». Разновидности переговоров (позиционные – мягкие/жесткие; рациональные). Этапы подготовки к переговорам. Организационная подготовка переговоров. Балансовый лист переговоров. Разработка стратегии переговоров. Методы ведения переговоров. Приёмы в проведении переговоров. Практические рекомендации по проведению переговоров, выбор тактики. Пакеты вопросов и предложений. Деловая встреча. Беседа. Оценка результатов переговоров.

Тема 6. Маркетинг в сфере продюсирования

Определение понятия «Маркетинг». Элементы комплекса маркетинга. Управление маркетингом. Цели маркетинга. Маркетинговый анализ. Маркетинговая информация (внутренняя, внешняя). Маркетинговые исследования. Виды спроса. Аналитика и потенциал роста проекта. Ценообразование в маркетинге. Создание маркетинг-плана. Роль и задачи дистрибьютора в системе маркетинга. Каналы дистрибуции продюсерского проекта.

Тема 7. Промоушн, реклама и PR в продюсировании

Определение терминов «Промоушн», «Реклама», «Public Relations», «PR». Направления промоушн. Роль промоутера в продвижении продукта. Промоушн в интернете. Ситуативный и событийный промоушн. Цели, задачи и виды промо-акций. Инструменты экспортирования творческого продукта. Определение целевой аудитории и анализ рынка потребителей. Роль рекламы на разных стадиях. Функции рекламы. PR-служба. Подходы в PR-продвижении (альтруистический, компромиссный, прагматический). Цели и задачи PR-компании. Средства PR (материальные и нематериальные). Различия между Рекламой и PR.

Тема 8. Правовые и финансовые аспекты продюсерской деятельности

Определение понятий «Фандрайзинг», «Краудфандинг», «Авторское право». Типы финансирования продюсерского проекта (инвестирование, кредитование, бюджетирование, спонсирование). Технология фандрайзинга. Технология краудфандинга. Благотворительность и меценатство в продюсерской деятельности. Партнёрские договоры (виды, формы, характеристика). Законодательная база в сфере продюсирования на территории Республики Беларусь. Право в концертной деятельности. Авторское право. Смежные права.

Тема 9. Развитие продюсирования эстрадной концертной деятельности в Республике Беларусь

Особенности развития белорусской музыкальной культуры. Становление и развитие продюсирования в Республике Беларусь. Продюсирование на современном этапе в Беларуси. Деятельность продюсерских организаций. Основные продюсерские компании в Беларуси (имена и продюсерские проекты).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

*дневной формы получения образования
для специальности Искусство эстрады (по направлениям)*

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Количество часов УСР	Форма контроля
		Лекции	Семинарские занятия		
1	Введение. Понятие продюсирование. Составляющие продюсерской деятельности	2			
2	Основы продюсирования эстрадной концертной деятельности	2			
3	Роль продюсера в музыкальной индустрии	2	2		
4	Этапы продвижения продюсерского проекта	2	2		
5	Методы ведения переговоров в продюсерской деятельности	2	2		
6	Маркетинг в сфере продюсирования	2			
7	Промоушн, реклама и PR в продюсировании	2	2		
8	Правовые и финансовые аспекты продюсерской деятельности	2		8	реферат
9	Развитие продюсирования эстрадной концертной деятельности в Республике Беларусь	2	2		
Всего: 36		18	10	8	экзамен

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

*заочной формы получения образования
для специальности Искусство эстрады (по направлениям)*

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Количество часов УСР
		Лекции	Семинарские занятия	
1	Введение. Понятие продюсирования. Составляющие продюсерской деятельности.	1		1
2	Основы продюсирования эстрадной концертной деятельности.	1		1
3	Роль продюсера в музыкальной индустрии.	1		3
4	Этапы продвижения продюсерского проекта.	2		2
5	Методы ведения переговоров в продюсерской деятельности.	1		3
6	Маркетинг в сфере продюсирования.		1	1
7	Промоушн, реклама и PR в продюсировании.		1	3
8	Правовые и финансовые аспекты продюсерской деятельности.		1	9
9	Развитие продюсирования эстрадной концертной деятельности в Республике Беларусь.		1	3
Всего: 36		6	4	26

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Корнеева, С. М. Музыкальный менеджмент : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Музыкальный менеджмент» и специальностям культуры и искусств / С. М. Корнеева. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 303 с.
2. Косинова, М. И. Продюсирование проектов в сфере культуры : учеб. пособие / М. И. Косинова. – Москва : Русайнс, 2024. - 350 с.

Дополнительная

1. Артемьева, Т. В. Фандрейзинг : привлечение средств на проекты и программы в сфере культуры и образования : учеб. пособие / Т. В. Артемьева, Г. Л. Тульчинский. – СПб. : ЛАНЬ, 2010. – 288 с.
2. Бондаренко, В. В. Энциклопедия популярной музыки / Ю. В. Дроздов. – Мн. : Издательский центр «Экономпресс», 2002. – С. 3–20.
3. Жданова, Е. И. Управление и экономика в шоу-бизнесе : учеб. пособие / Е. И. Жданова, С. В. Иванов, Н. В. Кротова. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 176 с.
3. Корнеева, С. М. Как зажигают звезды. Технологии музыкального продюсирования / С. М. Корнеева. – СПб. : Питер, 2004. – 325 с.
4. Коновалов, А. Маленькие секреты большого шоу-бизнеса / А. Коновалов. – СПб. : Питер, 2005. – 188 с.
5. Музыкант, В. Л. Рекламные и PR-технологии в бизнесе, коммерции, политике / В. Л. Музыкант. – М.: Армада – Пресс, 2001. – 686 с.
6. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера : учеб. для вузов / Под ред. Г. П. Иванова, П. К. Огурчикова, В. И. Сидоренко. – М.: Юнити-Дана, 2003. – 719 с.
4. Основы предпринимательской деятельности : учеб. пособие для студентов учреждений высшего образования по неэкономическим специальностям / авт.: Н. П. Беляцкий [и др.] ; под ред. Н. П. Беляцкого. – Минск : БГЭУ, 2012. – 289 с.
7. Пассман, Д. Все о музыкальном бизнесе / Д. Пассман. – М. : Альпина Паблишер. – 2015. – 419 с.
5. Страдов, Г. М. Продюсерство па телевидении : учеб. пособие / Г.М. Страдов. – Мн : Современ. знания, 2007. – 187 с.
8. Тульчинский, Г. Л. PR в сфере культуры / Г. Л. Тульчинский. – М : Планета музыки, 2011. – 576 с.

9. Шмитт, Б. Бизнес в стиле шоу : маркетинг в культуре впечатлений / Б. Шмитт, Д. Роджерс, К. Вроцос – СПб. : Изд. Питер – 2005. – 245 с.
10. Щербакова, И В. Как стать успешным промоутером. Концертный бизнес в России : учеб. пособие / И. В. Щербакова, И. Бортнюк. – Питер, 2011. – 192 с.

Методы и технологии преподавания учебной дисциплины

Преподавание учебной дисциплины «Продюсирование эстрадной концертной деятельности» предполагает сочетание трех основных типов образовательных технологий в процессе обучения: традиционных (технология презентации знаний, технология адаптивного типа, технология социально-психологического типа, технология креативного обучения и т. д.), инновационных и информационных. Значительное место занимают практико-ориентированные активные методы обучения. Широко используются методы аудио, видео и компьютерной коммуникации. Осуществляется модель междисциплинарных связей.

Примерный перечень заданий (темы рефератов) для управляемой самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «Продюсирование эстрадной концертной деятельности»

1. Профессиональные компетенции и личностные качества продюсера.
2. Специфика работы саунд-продюсера.
3. Профессия «менеджер артиста» в музыкальной индустрии.
4. Правовое регулирование продюсерской деятельности в Республике Беларусь.
5. Креативные технологии управления продюсерской деятельностью.
6. Продюсирование и маркетинг телевизионных музыкальных проектов.
7. Сущность риск-менеджмента в сфере продюсирования эстрадной концертной деятельности.
8. Особенности продюсерской деятельности в Китае.
9. Организационные аспекты концертной деятельности и стратегии маркетинговой подготовки к гастрольным турам.
10. Основные тенденции рынка эстрадной концертной деятельности.
11. Имиджелогия как инструмент продвижения продюсерского проекта.
12. Продюсирование фестивального движения в Республике Беларусь.
13. Продвижение продюсерских проектов через интернет пространство.
14. Презентация как способ продвижения проекта.

Рекомендуемые средства диагностики результатов учебной деятельности студентов

Контроль учебной деятельности студентов по учебной дисциплине «Продюсирование эстрадной концертной деятельности» осуществляется посредством следующих форм диагностики усвоения учебного материала:

- выступление студентов на семинарских занятиях;
- реферат.

Рекомендуемые формы текущей аттестации по учебной дисциплине «Продюсирование эстрадной концертной деятельности» причисляются:

- тест;
- творческая работа.