

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства
(филиал РГИСИ в Калининграде)
Школа креативных индустрий

Утверждаю:
И. о. первого проректора – проректора по учебной
и воспитательной работе
Е. В. Третьякова
«__» ____ 2024 г.

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Продюсер: введение в профессию»**

Возраст обучающихся: с 17 лет
Срок реализации программы: 3 месяца

Согласовано:
Начальник учебно-методического управления
_____ / Т. В. Сиднева/

Калининград
2024

Разработчики:

Овчинникова Л. О., специалист по образовательным программам филиала РГИСИ в Калининграде

Чумак Е.В., продюсер филиала РГИСИ в Калининграде

Оглавление

Пояснительная записка	4
Направленность программы	4
Актуальность программы	5
Отличительные особенности программы.....	5
Адресат программы	7
Объем и срок реализации программы	Ошибка! Закладка не определена.
Цель и задачи программы	7
Условия реализации программы	7
Планируемые результаты	8
Учебный план.....	9
Календарный учебный график	9
Содержание программы.....	Ошибка! Закладка не определена.
Оценочные и методические материалы.....	17
Список литературы.....	19

Пояснительная записка

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся определяются дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой «Режиссер кино и телевидения: введение в профессию» (ДООП «Продюсер: введение в профессию»). ДООП «Продюсер: введение в профессию» разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р);
- Приказом Министерства просвещения РФ от 27.07.2022 № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)», утвержденные Министерством образования и науки РФ 18.11.2015;
- Долгосрочной программой содействия занятости молодежи на период до 2030 г. от 14.12.2021 № 3581-р.;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28);
- локальными актами ФГБОУ ВО «Российский государственный институт сценических искусств» и Филиала, регламентирующими организацию образовательного процесса.

Указанные нормативные основания позволяют образовательному учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и возможностей обучающихся.

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.

Социально-психологические условия реализации образовательной программы обеспечивают:

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
- вариативность направлений сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся);
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных молодежи;
- формирование коммуникативных навыков, корпоративной этики и культуры;
- формирование разносторонне развитой, осознанной, гражданственно-зрелой личности, уважающей традиционные культурные духовные ценности, стремящейся воплощать свои творческие способности с опорой на них.

Направленность программы

ДООП «Продюсер: введение в профессию» имеет художественную и техническую направленности и нацелена на развитие творческих способностей, нестандартного мышления, воображения, основы исследовательской деятельности в сфере технического творчества.

Программа также решает профориентационные задачи, формируя у слушателей комплексное адекватное представление о профессии продюсера, ее творческой, технической, исследовательской, общегуманитарной составляющих.

Программа реализуется в Балтийской высшей школе музыкального и театрального искусства (филиале ФГБОУ ВО «Российский государственный институт сценических искусств» в г. Калининграде (далее – образовательное учреждение).

Уровень образования: дополнительное образование взрослых

Уровень освоения программы – базовый.

Актуальность программы

Реализация программы «Продюсер: введение в профессию» соответствует содержанию национальных проектов «Образование» и «Культура» в части, касающейся:

- формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

- создания условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

- увеличения числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры до 690 миллионов единиц в год к концу 2030 года.

Отличительные особенности программы

Отличительные особенности программы заключаются в актуальности и постоянном обновлении учебного материала, его практико-ориентированности (преподаватели – резиденты креативных индустрий, опытные наставники, фасилитаторы и модераторы), а также в комплексности применяемого подхода:

- исследовательская деятельность (погружение в контекст, фокусировка на отдельных элементах и коллективное достраивание целостной картины);

- наставничество (авторитет педагога как эксперта, деятельностный подход в обучении, периодическая групповая и индивидуальная рефлексия, помощь в постановке целей на обучение, регулярный мониторинг образовательной стратегии);

- управление когнитивной нагрузкой обучающихся, контроль качества учебных материалов, разработка вспомогательных учебных материалов (шаблоны конспектов, интеллект-карты, чек-листы и т.д.);

- создание эффективной, современной и безопасной образовательной среды (обновляемая база знаний, мультимедийные дополнительные материалы).

Педагогическая целесообразность

Педагогическая целесообразность ДООП "Продюсер: введение в профессию" заключается в создании условий для формирования у абитуриентов необходимых знаний, умений и навыков, которые будут способствовать успешной адаптации и обучению в профессиональной среде.

Формирование целостной личности: Курс направлен на развитие целостной, самодостаточной личности, обладающей широким кругозором и готовой к творческой деятельности в области аудиовизуальных искусств. Это включает в себя не только технические навыки, но и развитие эстетических и нравственных качеств.

Практическая направленность: Важным аспектом курса является возможность применения полученных знаний на практике. Студенты будут работать с современным оборудованием и программным обеспечением, что позволит им развивать профессиональные навыки и приобретать уверенность в своих действиях.

Развитие креативного мышления: Курс способствует формированию креативного подхода к решению профессиональных задач, что является ключевым в сфере аудиовизуальных искусств. Студенты будут учиться генерировать оригинальные идеи и концепции, что повысит их конкурентоспособность на рынке труда.

Подготовка к профессиональной деятельности: Курс обеспечивает систематизацию знаний и навыков, необходимых для дальнейшего обучения и профессиональной деятельности. Это включает в себя знакомство с основными принципами сферы аудиовизуальных искусств, а также этическими нормами и стандартами профессии.

Адаптация к учебной среде: Подготовительный курс помогает абитуриентам адаптироваться к условиям высшего образования, развивая у них навыки самостоятельной работы и критического мышления, что является необходимым для успешного обучения на более высоком уровне.

Таким образом, педагогическая целесообразность данного подготовительного курса заключается в комплексном подходе к обучению, который сочетает в себе дозированную и структурированную трансляцию теоретических знаний, последовательную отработку практических навыков и формирование личностных качеств, необходимых для успешной карьеры в области аудиовизуальных искусств.

Практическая значимость

В рамках освоения настоящей программы обучающиеся получают возможность ознакомиться с основами продюсерской деятельности, что поможет им понять специфику и требования профессии в сфере продюсирования исполнительских искусств. Это знание способствует более осознанному выбору будущей специальности. Кроме того, в программе учтены следующие аспекты:

Развитие ключевых навыков

Участие в курсе позволяет абитуриентам развить базовые навыки, необходимые для успешного старта в области продюсерства, включая организацию мероприятий, управление проектами и работу в команде. Эти навыки будут полезны не только в учебе, но и в будущей профессиональной деятельности.

Адаптация к культурной среде

Курс знакомит студентов с актуальными тенденциями и проблемами в области культуры и искусства, что помогает им лучше ориентироваться в культурной среде и формировать свои интересы и предпочтения.

Подготовка к дальнейшему обучению

Знания и навыки, полученные на подготовительном курсе, создают прочную основу для дальнейшего обучения на профильных факультетах, что повышает шансы абитуриентов на успешное освоение более сложных дисциплин.

Стимулирование творческого мышления

Курс способствует развитию креативного подхода к решению задач, что важно для будущих продюсеров. Абитуриенты учатся генерировать идеи и находить нестандартные решения, что является важным аспектом их будущей профессиональной деятельности.

Таким образом, практическая значимость подготовительного курса заключается в том, что он помогает абитуриентам не только понять основы продюсерской деятельности, но и развить необходимые навыки и компетенции для успешного старта в сфере исполнительских искусств.

Ведущие теоретические идеи

Ведущая идея данной программы – создание современной практико-ориентированной высокотехнологичной образовательной среды, обеспечивающей эффективную поддержку исследовательской и творческой деятельности обучающихся, способствующей сохранению мотивации к осознанному выбору профессии, помогающей адаптироваться к обучению в высшем учебном заведении.

Данная безопасная и эффективная гуманистически-ориентированная среда должна способствовать раннему выявлению и развитию кандидатов для кадрового резерва в сфере креативных индустрий и креативной экономики в стратегических интересах Российской Федерации.

Адресат программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа предназначена для молодежи в возрасте от 17 лет, желающей поступать в творческий вуз для обучения по специальности «Продюсерство»

Входной контроль на определение навыков, умений и готовности к усвоению материала программы не требуется.

Цель и задачи программы

Цель программы – создание условий для формирования у слушателей базовых знаний, практических навыков и творческого подхода, необходимых для успешного освоения профессии продюсера и дальнейшей профессиональной деятельности в различных областях медиаиндустрии.

Задачи

Обучающие

Ознакомление абитуриентов с основными теориями и моделями продюсерской деятельности, включая этапы создания и реализации проектов.

Формирование у абитуриентов практических навыков работы с идеями, концепциями, сценариями.

Изучение успешных примеров продюсерских проектов в области исполнительских искусств с анализом их структуры и особенностей.

Развивающие

Развитие у абитуриентов творческого подхода к инициации, организации, продвижению аудиовизуальных проектов и умения работать в команде.

Развитие навыков критического мышления.

Воспитательные

Формирование у абитуриентов представлений об этических нормах и профессиональных стандартах в сфере аудиовизуальных искусств.

Подготовка абитуриентов к дальнейшему осознанному и ответственному обучению по специальности "Продюсер" и будущей профессиональной деятельности.

Условия реализации программы

Формы обучения

Возможны очная и дистанционная формы обучения. Применяются регламентированные ЛНА филиала технологии дистанционного обучения (платформа МТС-Линк, ЭИОС вуза).

Особенности организации образовательного процесса

Набор участников в группу – свободный. Программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы.

Учебные группы имеют разновозрастной состав учащихся. Обучение начинается по мере формирования групп.

Используемые педагогические технологии – технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология модульного обучения, технология проблемного обучения.

Материально-техническое оснащение

Учебная аудитория, соответствующая санитарным нормам СанПин.

Аудитория предназначена для проведения лекционных и семинарских учебных занятий по различным направлениям общегуманитарных дисциплин.

В аудитории размещены: стул аудиторный, стол компьютерный, стол, монитор ЖК, стол компьютерный угловой с тумбой, монитор жидкокристаллический, процессор, проектор, доска классная магнитная, жалюзи вертикальные, жалюзи рулонные, увлажнитель воздуха, светильник, стенд, ноутбук, наушники, портативные активные акустические системы, источник бесперебойного питания.

Кадровое обеспечение

Педагог дополнительного образования, специалист по образовательным программам (для подбора дополнительного материала, создания интерактивных упражнений в специальных редакторах).

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю модуля, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.

Планируемые результаты

В результате успешного освоения каждого модуля планируются следующие изменения в знании, понимании и деятельности обучающихся:

- Обучающиеся могут объяснить основные понятия и принципы аудиовизуальных искусств
- Обучающиеся знают и понимают актуальные тенденции в сфере исполнительских искусств, могут охарактеризовать их влияние на продюсерскую практику
- Обучающиеся понимают основные принципы и этапы продюсерской деятельности
- Обучающиеся умеют разрабатывать концепцию проекта, проводить анализ целевой аудитории, предлагать стратегии продвижения
- Обучающиеся знакомы с инструментами управления проектами, включая планирование, организацию, контроль выполнения.
- Обучающиеся могут анализировать проекты в различных медиа и оценивать их качество и эффективность.
- Обучающиеся могут разрабатывать собственные концепции и идеи для аудиовизуальных проектов, применяя творческий подход.
- Обучающиеся осведомлены о профессиональных этических нормах и стандартах, необходимых для работы в сфере аудиовизуальных искусств.
- Обучающиеся могут создать портфолио своих работ и выдать аргументированную обратную связь по портфолио других обучающихся.

- обучающиеся поддерживают уважительную, доброжелательную творческую атмосферу в команде, уважают плоды своей и чужой творческой деятельности;
- обучающиеся способны интегрировать традиционные духовные ценности в свои творческие проекты, осознавая их значимость в контексте современного общества.
- обучающиеся стремятся к саморазвитию, овладению новыми актуальными навыками, активной творческой деятельности и самостоятельному творческому поиску.

Для достижения обозначенных результатов в рамках настоящей программы необходимо изучение следующих дисциплин (модулей):

Основы продюсерской деятельности в организациях исполнительских искусств (12)

Маркетинг и фандрайзинг в культуре (6)

PR и реклама (4)

Экономика и менеджмент в культуре (8)

Организация и планирование проката репертуара и новых постановок (10)

История и организация театрального дела в России и за рубежом (8)

Учебный план дисциплины (модуля)

Основы продюсерской деятельности в организациях исполнительских искусств

Для реализации программы в офлайн-формате

№ п/п	Название учебных модулей, разделов и тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Введение в продюсерское дело	2	-	2	Тестирование
2.	Финансирование проектов в сфере исполнительских искусств	2	-	2	Тестирование.
3.	Правовые аспекты продюсерской деятельности	2	-	2	Тестирование.
4.	Творческое управление и командная работа	1	1	2	Деловая игра
5.	Анализ успешных продюсерских проектов. Ч. 1	2	-	2	Тестирование
6.	Анализ успешных продюсерских проектов. Ч. 2.	-	2	2	Защита проектов
	ИТОГО (общее количество часов)	9	3	12	

Для реализации программы в онлайн-формате

№ п/п	Название учебных модулей, разделов и тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
Лекции-вебинары					
1	Введение в продюсерское дело	2	-	2	Тестирование
2	Финансирование проектов в сфере исполнительских искусств	2	-	2	Тестирование.

3	Правовые аспекты продюсерской деятельности	2	-	2	Тестирование.
4.	Анализ успешных продюсерских проектов. Ч. 1	2	-	2	Тестирование
Воркшопы					
5.	Анализ успешных продюсерских проектов. Ч. 2.	-	2	2	Защита проектов
6.	Творческое управление и командная работа	1	1	2	Деловая игра
	ИТОГО (общее количество часов)	9	3	12	

Содержание программы дисциплины
Основы продюсерской деятельности в организации исполнительских искусств

1. Введение в продюсерское дело.

- 1.1. Определение роли продюсера в исполнительских искусствах. Основные функции и задачи продюсера.
1.2. Различия в деятельности продюсера в театре, кино и музыке.

2. Финансирование проектов в сфере исполнительских искусств

- 1.1. Источники финансирования: государственные, частные, спонсорские.
1.2. Бюджетирование и финансовое планирование.

3. Правовые аспекты продюсерской деятельности

- 3.1. Авторское право и смежные права в искусстве. Договорные отношения с артистами и партнерами.
3.2. Лицензирование и разрешения на проведение мероприятий.

4. Творческое управление и командная работа

- 4.1. Формирование команды: выбор специалистов и распределение ролей. Методы эффективного управления проектами.
4.2. Разработка концепции проекта и его реализации.

5. Анализ успешных продюсерских проектов. Ч. 1.

- 5.1. Изучение кейсов успешных театральных постановок и концертов. Критерии успешности продюсерских кейсов.
5.2. Влияние культурного контекста на продюсерские решения.

6. Анализ успешных продюсерских проектов. Ч. 2.

- 6.1. Практикум по анализу кейсов успешных театральных постановок и концертов.

6.2. Обсуждение факторов успеха и ошибок в продюсерской деятельности.

**Учебный план
дисциплины (модуля)
Маркетинг и фандрайзинг в культуре**

Для реализации программы в офлайн-программе

№ п/п	Название учебных модулей, разделов и тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Основы маркетинга в культуре	2	-	2	Тестирование
2.	Основы фандрайзинга	2	-	2	Тестирование
3.	Оценка и мониторинг результатов маркетинга и фандрайзинга в культуре	1	1	2	Практическое задание
	ИТОГО (общее количество часов)	5	1	6	

Для реализации программы в онлайн-формате

№ п/п	Название учебных модулей, разделов и тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
Лекции-вебинары					
1.	Основы маркетинга в культуре	2	-	2	Тестирование
2.	Основы фандрайзинга	2	-	2	Тестирование
Воркшоп					
3.	Оценка и мониторинг результатов маркетинга и фандрайзинга в культуре	1	1	2	Практическое задание
	ИТОГО (общее количество часов)	5	1	6	

**Содержание программы дисциплины (модуля)
Маркетинг и фандрайзинг в культуре**

1. Основы маркетинга в культуре

1.1. Понятие маркетинга и его роль в культурных проектах. Аудитория культурных мероприятий: сегментация, портрет, карта пути клиента.

1.2. Стратегический маркетинг. Анализ рынка культурных услуг. Разработка маркетинговой стратегии для культурного проекта. Оценка эффективности маркетинговых компаний.

2. Основы фандрайзинга

2.1. Понятие фандрайзинга и его значение для культуры.

2.2. Основные источники финансирования культурных проектов (гранты, спонсорство, краудфандинг). Этапы фандрайзинговой компании.

3. Оценка и мониторинг результатов маркетинга и фандрайзинга в культуре

3.1. Методы оценки успеха успеха маркетинговых и фандрайзинговых кампаний.

3.2. Сбор и анализ обратной связи от аудитории. Корректировка стратегии на основе полученных данных.

Учебный план дисциплины (модуля) *PR и реклама*

Для реализации программы в офлайн- и онлайн-форматах

№ п/п	Название учебных модулей, разделов и тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
Вебинары-лекции					
1.	Коммуникации и PR в культуре.	2	-	2	Тестирование
2.	Контентный маркетинг в культуре	2	-	2	Практическое задание с обратной связью
ИТОГО (общее количество часов)		4	-	4	

Содержание программы дисциплины (модуля) *PR и реклама*

1. Коммуникации и PR в культуре

1.1. Роль коммуникации в фандрайзинге и маркетинге. Стратегии PR для культурных проектов.

1.2. Специфика маркетинговых коммуникаций в сфере культуры. Тактики продвижения: традиционные и цифровые каналы.

2. Контентный маркетинг в культуре

2.1. Создание нарративов вокруг культурных брендов. Эффективные методы контентного маркетинга.

2.2. Работа с медиа. Взаимодействие со СМИ и информационными партнерами. Социальные медиа и SMM в культуре.

Учебный план дисциплины (модуля) *Экономика и менеджмент*

Для реализации программы в офлайн-формате

№ п/п	Название учебных модулей, разделов и тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Основы экономики в культуре	2	-	2	Тестирование
2.	Менеджмент в культурных организациях	2	-	2	Тестирование
3.	Финансирование культурных проектов	2	-	2	Тестирование
4.	Планирование и реализация культурных проектов	1	1	2	Практическое задание
5.	Анализ эффективности культурных инициатив	1	1	2	Практическое задание
	ИТОГО (общее количество часов)	8	2	8	

Для реализации программы в онлайн-формате

№ п/п	Название учебных модулей, разделов и тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
Лекции-вебинары					
1.	Основы экономики в культуре	2	-	2	Тестирование
2.	Менеджмент в культурных организациях	2	-	2	Тестирование
3.	Финансирование культурных проектов	2	-	2	Тестирование
Воркшопы					
4.	Планирование и реализация культурных проектов	1	1	2	Практическое задание
5.	Анализ эффективности культурных инициатив	1	1	2	Практическое задание
	ИТОГО (общее количество часов)	8	2	8	

Содержание программы дисциплины (модуля)

Экономика и менеджмент

1. Основы экономики в культуре

1.1. Понятие экономики и ее роль в сфере культуры. Основные экономические термины и концепции. Спрос, предложение, цена.

1.2. Экономические модели, применимые к культурным проектам.

2. Менеджмент в культурных организациях

2.1. Основы менеджмента: понятие, функции и принципы. Структура управления в культурных учреждениях (театры, музеи, концертные организации)

2.2. Роль продюсера как менеджера культурного проекта.

3. Финансирование культурных проектов

3.1. Источники финансирования в культуре (государственные, частные, спонсорство. Бюджетирование культурных мероприятий.

3.2. Краудфандинг и фандрайзинг как инструменты финансирования.

4. Планирование и реализация культурных проектов

4.1. Этапы создания культурного проекта (от идеи до реализации)

4.2. Управление проектами в сфере культуры. Оценка рисков при реализации проектов.

5. Анализ эффективности культурных инициатив

5.1. Методы оценки эффективности культурных проектов. Сбор и анализ данных о результатах мероприятия.

5.2. Корректировка стратегий на основе анализа результатов.

Учебный план дисциплины (модуля)

Организация и планирование проката репертуара и новых постановок

Для реализации программы в офлайн-формате

№ п/п	Название учебных модулей, разделов и тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Основы организации театрального проката	2	-	2	Тестирование
2.	Планирование репертуара	2	-	2	Тестирование
3.	Процесс создания новых постановок	2	-	2	Тестирование
4.	Прокатные стратегии	2	-	2	Тестирование
5.	Оценка эффективности проката	1	1	2	Практическое задание
	ИТОГО (общее количество часов)	9	1	10	

Для реализации программы в онлайн-формате

№ п/п	Название учебных модулей, разделов и тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
Лекции-вебинары					
1.	Основы организации театрального проката	2	-	2	Тестирование
2.	Планирование репертуара	2	-	2	Тестирование
3.	Процесс создания новых постановок	2	-	2	Тестирование
4.	Прокатные стратегии	2	-	2	Тестирование
Воркшоп					
5.	Оценка эффективности проката	1	1	2	Практическое задание
	ИТОГО (общее количество часов)	9	1	10	

Содержание программы проектного модуля

Организация и планирование проката репертуара и новых постановок

1. Основы организации театрального проката

- 1.1. Понятие театрального проката и его значение в культурной сфере. Виды театрального репертуара: классический, современный, экспериментальный.
- 1.2. Роль продюсера в организации проката.

2. Планирование репертуара

- 2.1. Принципы формирования репертуарного плана. Анализ целевой аудитории и ее потребностей.
- 2.2. Влияние внешних и внутренних факторов на репертуар (конкуренция, сезонность, культурные события)

3. Процесс создания новых постановок

- 2.1. Этапы подготовки новой постановки (от идеи до премьеры)
- 2.2. Работа с творческой командой (режиссеры, актеры, специалисты постановочной части). Организация репетиций и управление временем.

4. Прокатные стратегии

- 4.1. Разработка графика проката спектаклей. Оптимизация расписания для максимального привлечения зрителей.
- 4.2. Способы продвижения спектаклей (реклама, PR, сотрудничество с медиа)

5. Оценка эффективности проката

- 5.1. Методы анализа успешности спектаклей. Сбор обратной связи от зрителей. Работа с негативом.
- 5.2. Корректировка репертуарной стратегии на основе полученных данных.

Учебный план дисциплины (модуля)

История и организация театрального дела в России и за рубежом

Для реализации программы в офлайн- и онлайн-формате

№ п/п	Название учебных модулей, разделов и тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	

1.	Понятие театра и его значение. Структура и виды театров.	2	-	2	Тестирование
2.	Культурная политика и законодательство. Театр как социальный институт.	2	-	2	Тестирование
3.	Зарождение и развитие театра в России и за рубежом.	2	-	2	Тестирование
4.	Актуальные театральные тенденции в России и за рубежом.	2	-	2	Тестирование
	ИТОГО (общее количество часов)	8	-	8	

Содержание программы проектного модуля *Организация театрального дела в России и за рубежом*

1. Понятие театра и его значение. Структура и виды театров

1.1. Определение театра как культурного явления. Роль театра в современном обществе. Типы театров (драматические, музыкальные, кукольные и т.д.).

2.2. Организационные структуры театров в России и за рубежом. Примеры успешных театров, их отличительные черты.

2. Культурная политика и законодательство. Театр как социальный институт.

2.1. Культурная политика России и ее влияние на театр. Сравнительный анализ культурных политик разных стран. Законодательство об авторских правах и трудовых отношениях в сфере искусства. Государственные меры поддержки театров.

2.2. Влияние театра на общество и культуру. Театр как платформа для социальных изменений. Роль театра в образовании и просвещении.

3. Зарождение и развитие театра

3.1. Театр Древней Греции: культурный контекст и основные драматурги (Эсхил, Софокл, Еврипид). Римский театр: особенности и развитие театрального искусства. Средневековый театр. Театр в Европе в средние века: религиозные драмы и мистерии. Светский театр и его развитие в позднем средневековье.

3.2. Итальянский ренессанс и его влияние на театральное искусство (Комедия дель арте). Английский театр эпохи Елизаветы (У.Шекспир и его современники). Французский театр и его развитие в XVI-XVII веках. Развитие драматургии в Европе. Романтизм и реализм. Российский театр XVIII века: придворные театры и первые профессиональные труппы.

4. Актуальные театральные тенденции в России и за рубежом

4.1. Основные направления театра XX века. Экспериментальный, авангардный театр. Театр в СССР: от революционных экспериментов до

социалистического реализма. Западный театр XX века: Бертольд Брехт, Семюэль Беккет и другие.

4.2. Преобразования театра в России после распада СССР. Новые формы театра и их влияние на культурную жизнь.

Календарный учебный график

Дата начала занятий	Дата окончания занятий	Количество учебных недель	Количество учебных дней	Количество учебных часов	Режим занятий
По мере формирования групп		-	-	-	-

Оценочные и методические материалы

Механизм оценивания образовательных результатов

1. Уровень теоретических знаний

В связи с практической ориентированностью программы, теоретические знания обучающихся измеряются в основном в интерактивных форматах (тесты, дидактические интерактивные презентации, составление интеллект-карт). Такой формат измерения теоретических знаний способствует вовлечению обучающихся, снижению уровня стресса и снятию тревожности.

При этом в результате анализа статистики выполнения заданий на усвоение теоретического материала, преподаватель может выделить следующие уровни:

Начальный уровень:

Студенты могут назвать основные термины и понятия, связанные с дисциплиной.

Учащиеся имеют общее представление о предметах и их значении в продюсерстве, но не могут объяснить их взаимосвязь.

Средний уровень:

Студенты способны объяснить основные концепции и принципы, связанные работой продюсера.

Учащиеся могут приводить примеры и описывать процессы, но их понимание может быть поверхностным.

Продвинутый уровень:

Студенты демонстрируют глубокое понимание теоретических основ, могут анализировать и интерпретировать информацию.

Учащиеся способны связывать теоретические знания с практическими аспектами работы продюсера, приводя аргументированные примеры.

Экспертный уровень:

Студенты могут критически оценивать и обсуждать сложные концепции, связанные с дисциплинами.

Учащиеся способны разрабатывать собственные теории и подходы, основываясь на полученных знаниях.

2. Уровень практических навыков и умений.

Начальный уровень:

Студенты могут выполнять простые задания, связанные с практическим применением теории, но нуждаются в значительной помощи.

Средний уровень:

Студенты способны выполнять стандартные практические задания с минимальным контролем со стороны преподавателя.

Продвинутый уровень:

Студенты могут эффективно применять полученные знания и навыки в реальных проектах, демонстрируя самостоятельность и креативность.

Учащиеся способны решать нестандартные задачи и адаптировать методы работы в зависимости от условий.

Экспертный уровень:

Учащиеся способны обучать других, делаясь своими знаниями и опытом, а также критически оценивать результаты своей работы и работы других.

Формы подведения итогов реализации программы

Исходя из специфики предметной области, а также целей и задач программы, можно рекомендовать следующие формы оценки сформированности необходимых компетенций.

Тестирование:

Проведение тестов на знание теоретических основ и практических навыков в области основ работы продюсера.

Анкетирование и рефлексия:

Проведение анкетирования среди студентов для сбора обратной связи о процессе обучения и их личных достижениях, а также рефлексия по итогам курса.

Дневники достижений:

Ведение дневников, в которых студенты фиксируют свои успехи, достижения и области для улучшения, что способствует саморефлексии и самооценке.

Эти формы подведения итогов помогут объективно оценить уровень подготовки студентов, выявить их сильные и слабые стороны, а также наметить дальнейшие пути развития и обучения в области продюсерства.

Методическое обеспечение

Основные критерии отбора содержания:

- единство развития, обучения и воспитания;
- систематичность и последовательность;
- доступность;
- наглядность;
- взаимодействие и сотрудничество;
- актуальность;
- комплексный подход.

Большая часть содержания должна быть ориентирована на формирование практических навыков работы со звуковым оборудованием и программным обеспечением.

Необходимо включать задания и упражнения, максимально приближенные к реальным производственным ситуациям. Также следует обеспечить логичные межпредметные связи между дисциплинами.

Основные технологии и методы

Основной технологией обучения по программе выбраны технологии практико-ориентированного обучения.

Применяются также следующие подходы:

Модульное обучение:

Разделение курса на модули, каждый из которых посвящен определенной теме (например, основы продюсерской деятельности, маркетинг и фандрайзинг, PR и реклама, экономика и менеджмент и т.д.).

Каждому модулю предшествует вводная лекция и завершается итоговым тестированием.

Интерактивные методы:

Использование игровых методов, ролевых игр и симуляций для повышения вовлеченности студентов.

Проведение обсуждений и дебатов по актуальным вопросам продюсерства.

Практическое обучение:

Проведение мастер-классов с приглашенными специалистами из индустрии.

Рекомендуемые форматы проведения занятий

Лекции / вебинары-лекции / видеолекции

Теоретические занятия, на которых преподаватель излагает основные концепции и принципы кинорежиссуры.

Индивидуальные консультации

Индивидуальная отработка со слушателями сложных вопросов, помощь в решении практических задач, проектной работе.

Групповые консультации

Виртуальные классы, где студенты могут участвовать в обсуждениях и выполнять задания в режиме реального времени.

Список литературы

1. Машковцев Б.А., Огурчиков П.К. Продюсирование анимационных фильмов. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. 247 с.
2. Сидоренко В.И. Основы фильмопроизводства: Техника и технология / под ред. В.И. Сидоренко, П.К. Огурчикова. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. 286 с.
3. Сидоренко В.И., Звегинцева Е.А., Гусева И.Л. Трудовые аспекты продюсирования / под ред. В.И. Сидоренко. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. 303 с.
4. Сидоренко В.И., Криволицкий Ю.В., Огурчиков П.К. Управление кинопроектом / под ред. В.И. Сидоренко, Ю.В. Криволицкого, П.К. Огурчикова. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. 303 с.
5. Роднянский А. Выходит продюсер. Москва: Эксмо, 2020. 320 с.
6. Иванова Г.К., Огурчиков П.К., Сидоренко В.И. Основы продюсерства: Аудиовизуальная сфера. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. 290 с.
7. Техликиди И., Кузьмина К. Кинопродюсер и его роль в современном кино / под ред. И.А. Техликиди, К.С. Кузьминой. Москва: РГГУ, 2021. 250 с.
8. Брежнев С., Криштул Б.И. Современные подходы к продюсированию / под ред. С.Брежнева, Б.И. Криштулла. Москва: Альпина Паблицер, 2022. 275 с.
9. Суминова Т.Н., Муругов В.А., Новикова А.А. Продюсирование телевизионных и видеопроектов / под ред. Т.Н.Суминовой, В.А.Муругова, А.А.Новиковой. Екатеринбург: УрФУ, 2021. 310 с.
10. Качкаева А.Г., Падейский В.В., Роднянский А.Е Творческий процесс в продюсировании / под ред. А.Г.Качкаевой, В.В.Падейского, А.Е.Rodnyanskogo . Санкт-Петербург: Летний

сад, 2023. 280 с.