

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Екатеринбургский государственный театральный институт»

Введение в профессиональную деятельность

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Кафедра продюсерства, теории и практики исполнительских искусств

Учебный план «Театральный менеджмент и продюсирование. Сценический менеджмент в музыкальном театре»_52.04.03_2024_очное.plx

Квалификация магистр

Форма обучения очная

Общая трудоемкость 1 ЗЕТ

Часов по учебному плану 36

Виды контроля в семестрах:

в том числе: зачеты 1

аудиторные занятия 4

самостоятельная работа 30

контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР) 0

часов на контроль 2

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		Итого	
	УП	РП	УП	РП
Неделя	4			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	4	4	4	4
Практические	0	0	0	0
Итого ауд	4	4	4	4
Контактная работа	4	4	4	4
Сам. работа	30	30	30	30
Часы на контроль	2	2	2	2
Итого	36	36	36	36

Программу составил(и):

кандидат культурологии, доцент, Шишкин Андрей Геннадьевич

преподаватель Морозова Ольга Олеговна

Рабочая программа дисциплины

Введение в профессиональную деятельность

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования -
магистратура по направлению подготовки

52.04.03 Театральное искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1127)

составлена на основании учебного плана:

52.04.03 Театральное искусство

утвержденного учёным советом вуза от 05.04.2024 протокол № 3.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства, теории и практики исполнительских искусств

Зав. кафедрой Бадаев А.Ф

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Целью освоения данной дисциплины – познакомить студентов со спецификой работы в театре оперы и балета, общими стратегиями театральной проектной деятельности, обеспечить базовыми знаниями и навыками, необходимыми для дальнейшей работы в театральной индустрии.
1.2	Задачи: Познакомить студентов с принципами управления театральными проектами. Развить навыки планирования и организации театральных мероприятий. Научить студентов эффективно взаимодействовать с различными участниками театрального процесса. Научить анализировать успешность театральных проектов и оценивать их эффективность.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.В.01
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Знания, умения, навыки, приобретенные при освоении творческих и гуманитарных специальностей; представление о специфике театральной деятельности.
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Продюсерская деятельность в театре; учебная и производственная практика (творческая).
2. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ОПК-2. Способность применять комплексные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности в сфере театрального менеджмента и продюсирования.	
Знать	
Основы театрального менеджмента, включая планирование, бюджетирование, правовые нормы и специфику финансирования культурных проектов. Особенности создания, выпуска и проката оперных и балетных постановок. Современные тенденции в продюсировании.	
Уметь	
Анализировать и оценивать эффективность театральных проектов. Работать в команде и координировать действия участников проекта. Принимать обоснованные управленческие решения в условиях неопределенности.	
Владеть	
Навыками эффективной коммуникации. Умением ориентироваться в процессе театрального производства и взаимодействовать с его	

участниками.

Навыками использования современных технологий и инструментов в театральном менеджменте.

Способностью адаптироваться к изменениям и инновациям в театральной сфере.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература и эл. ресурсы	Интеракт.	Примечание
1	Основы театрального менеджмента и организации постановок. Содержание темы: Определение и роль театрального менеджмента. Продюсер как связующее звено между творчеством, управлением и экономикой. Специфика работы в академических театрах: от оперных постановок до балетных премьер. Основные этапы жизненного цикла проекта: от идеи до закрытия. /Лек/	1.1	2	ОПК 2			
2	Управление проектами и финансовый менеджмент. Содержание темы: Технологии проектного менеджмента: цели, задачи, сроки, ресурсы. Особенности планирования оперных и балетных спектаклей (длительные репетиции, работа с оркестром). Проекты театра «Урал Опера Балет». /Лек/	1.1	2	ОПК 2			

3	Современные тенденции в театральном искусстве. Содержание темы: Анализ современных тенденций и направлений в театре. Влияние технологий на театральное искусство. Кейсы из реальной практики театральных продюсеров. Международный опыт. /Лек/	1.1	2	ОПК 2			
4	От обучения к практике. Содержание темы: Как стартовать в профессии: ассистент продюсера, менеджер проекта. Важность нетворкинга: фестивали, конференции, стажировки. Составление профессионального портфолио: что включить. Вдохновляющие истории: продюсеры, изменившие театральную индустрию. /Лек/	1.1	2	ОПК 2			

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Задания для зачета

Часть 1. Тест с выбором ответов:

Какая система организации театрального дела наиболее распространена в России?

- а) Репертуарный театр продюсерского типа.
- б) Репертуарный театр.
- г) Стаджионе.

Кто такой «театральный продюсер»?

- а) Театральный управляющий-профессионал, директор и его заместители.
- б) Юридическое или физическое лицо, организующее и финансирующее подготовку

спектакля.

в) Физическое лицо, действующее от имени актера.

Что такое «продюсерский проект»?

а) Произведение, входящее в репертуар.

б) Временная инициатива под руководством продюсера.

в) Театральное зрелище на основе импровизации.

Какой документ регулирует авторские права на музыкальное произведение в театре?

а) Трудовой кодекс.

б) Закон об авторском праве.

в) Устав театра.

Кто такой stage-менеджер?

а) Специалист по монтажке декораций.

б) Координатор служб во время репетиций.

г) Помощник дирижера.

Что входит в обязанности выпускающего продюсера?

а) Финансирование проекта.

б) Координация творческих, технических и финансовых процессов.

в) Исполнение ролей в спектаклях.

Основная цель маркетинга в театре:

а) Увеличить число репетиций.

б) Привлечь новую аудиторию и сохранить текущую.

в) Сократить бюджет.

Возрастные ограничения по закону №436-ФЗ:

а) 6+, 12+, 18+.

б) 7+, 14+, 16+, 18+.

в) 0+, 6+, 12+, 16+, 18+.

Что такое «маркетинг»?

а) Создание репутации через медиа.

б) Продвижение продукта с выгодой для организации.

в) Рынок товаров.

Что такое «грант» в контексте финансирования театра?

а) Беспроцентный кредит от банка.

б) Целевые средства, выделяемые на проект безвозмездно.

в) Плата за аренду театрального зала.

Что не входит в «золотой фонд» оперы?

а) «Волшебная флейта».

б) «Евгений Онегин».

в) «Сатяграха».

Первое название театра «Урал Опера Балет»:

а) Екатеринбургский оперный театр.

б) Новый городской театр.

в) Свердловский академический театр оперы и балета.

Балет с рэпом в «Урал Опера Балет»:

- а) «Конёк-горбунок».
- б) «Приказ короля».
- в) «Спартак».

Постановка какого спектакля в Урал Опере была реализована как первый крупный международный проект с параллельной программой событий?

- а) «Любовь издалека».
- б) «Пассажирка».
- в) «Три сестры».

Часть 2. Открытые вопросы

1. Назовите источники финансирования театрального проекта.
2. Какие риски могут возникнуть при подготовке оперной премьеры? Предложите способы их минимизации.
3. Как директор-продюсер может совместить коммерческие цели и культурную миссию театра?

5.2. Перечень видов оценочных средств

Контроль результатов освоения дисциплины является формой управления качества образования. Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в виде текущего контроля и итоговой аттестации (зачета). Система текущего контроля включает: 1. контроль работы студентов на лекционных занятиях; 2. контроль выполнения задания для индивидуальной работы (решение теста и письменные ответы на открытые вопросы). Итоговая аттестация производится по итогам решения теста (положительное решение в случае 50 % и более правильных ответов) и полноценных ответов на вопросы, которые позволяют определить уровень освоения материала, навыки критического анализа и общей погруженности в программу курса.

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

6.1. Рекомендуемая литература

1. Барковец О., Гаевский В., Погожев В. Силуэты театрального прошлого: И. А. Всеволожской и его время. Издательство: М.: Артист. Режиссер. Театр, 2003, 320 с.
2. Горович Б.Л. «Оперный театр». — М.: Музыка, 1984.
3. Киселёва Т.В., Красильников Ю.Д. «Менеджмент в сфере культуры». — СПб.: Лань, 2019.
4. Коллиер Д. «Оперный менеджмент: стратегии и кейсы». — СПб.: Лимбус Пресс, 2017.
5. Лаптева Е.В. «Театральный маркетинг: от классики к иммерсиву». — М.: Рипол Классик, 2020.
6. Рубинштейн А.Я. «Продюсирование в исполнительских искусствах: от идеи к реализации». — М.: ГИТИС, 2021.
7. Тульчинский Г.Л. «Маркетинг в сфере культуры». — СПб.: Планета Музыки, 2017.

Онлайн-ресурсы:

1. Сайт «Музыкальное обозрение» (www.muzobozrenie.ru) — новости оперы и балета.
2. Петербургский театральный журнал: https://ptj.spb.ru/?filter_city=none&filter_order
3. Журналы ГИТИСа: <https://gitis.art/>, <https://journal.theater/>
4. Альманах новой музыки «Время слышать»: <https://timetohear.ru/>

5. Аналитический журнал об искусстве и культуре Masters Journal: <https://masters-journal.ru/>
6. Блюпринт: <https://theblueprint.ru/>
7. Экран и сцена: <https://screenstage.ru/>
8. Газета «Музыкальное обозрение»: <https://muzobozrenie.ru/>
9. Журнал «Балет»: <https://balletmagazine.ru/>

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Аудитория, снабженная демонстрационным оборудованием (доска, мультимедиа проектор или ТВ, доступ в сеть Интернет).

Аудитория для самостоятельной работы:

столы; стулья; компьютеры с «Интернет» и доступом в образовательную среду

Библиотека с читальным залом:

столы; стулья; компьютеры с доступом к Интернету и доступом в образовательную среду для читателей.

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