

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Гастрольный и фестивальный менеджмент

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 4 ЗЕТ

Часов по учебному плану 144

Виды контроля в семестрах:

в том числе: зачеты 123

аудиторные занятия 8

самостоятельная работа 128

контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР) 0

часов на контроль 8

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1), 2 (1.2), 3 (2.1), 4 (2.2)		Итого	
Неделя	8			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	2, 2, 2, 2	2, 2, 2, 2	8	8
Практические	0, 0, 0, 0	0, 0, 0, 0	0	0
Итого ауд	2, 2, 2, 2	2, 2, 2, 2	8	8
Контактная работа	10, 8, 4	10, 8, 4	22	22
Сам. работа	32, 32, 32, 32	32, 32, 32, 32	128	128
Часы на контроль	2, 2, 2, 2	2, 2, 2, 2	8	8
Итого	36, 36, 36, 36	36, 36, 36, 36	144	144

Программу составил(и):

кандидат культурологии, доцент, Шишкин Андрей Геннадьевич

преподаватель Морозова Ольга Олеговна

Рабочая программа дисциплины

Гастрольный и фестивальный менеджмент

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 является развитие у студентов навыков проектного менеджмента и формирование профессиональных компетенций в области организации, планирования, управления гастрольной и фестивальной деятельностью.
1.2	Задачи: Изучить правовые аспекты гастрольной деятельности (договоры, авторские права, визовые требования, страховки, таможенные нормы). Изучить специфику фестивальной индустрии: типы фестивалей, критерии отбора участников, особенности взаимодействия с организаторами. Научиться разрабатывать гастрольные маршруты с учетом логистики (транспорт, проживание, техническое обеспечение), а также анализировать их экономическую эффективность. Развивать навыки переговоров с площадками, спонсорами, местными администрациями и творческими коллективами. Тренировать навыки управления кризисными ситуациями (отмена мероприятий, технические сбои, форс-мажоры).
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.О.07.02 ПК-2; ПК-3; ПК-4
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	
ПК-2. Способность творчески курировать и координировать гастрольные и фестивальные проекты, осуществлять подбор и адаптацию репертуара с учетом специфики мероприятий, региональных особенностей и целевой аудитории, проектировать и реализовывать программы участия в фестивалях.	
Знать	
Особенности проектной деятельности в сфере гастрольной и фестивальной сферах, включая международные стандарты организации мероприятий, юридические нюансы. Принципы адаптации репертуара под культурные, технические и аудиторные особенности регионов. Этапы формирования фестивальных программ, критерии отбора участников, взаимодействие с организаторами. Особенности бюджетирования гастролей, включая спонсорство, гранты, распределение ресурсов.	

Уметь
<p>Адаптировать театральный репертуар и творческие решения под целевую аудиторию и инфраструктуру принимающей площадки.</p> <p>Вести переговоры с локальными партнерами, спонсорами, администрациями фестивалей.</p> <p>Организовывать техническое сопровождение: звук, свет, декорации в условиях мобильности.</p>
Владеть
<p>Методами проектирования и реализации гастрольных туров и фестивальных программ, включая анализ рынка, аудитории и ресурсов.</p> <p>Методами адаптации спектакля под условия принимающей стороны.</p> <p>Опытом формирования и мотивации команд в условиях стресса и мобильности.</p>
ПК-3. Способность выполнять управленческие функции в сфере гастрольно-фестивальной деятельности, включая координацию проектов с международными и региональными партнёрами, управление ресурсами творческих коллективов, взаимодействие с фестивальными комитетами, транспортными и логистическими компаниями, а также организациями театральной инфраструктуры.
Знать
<p>Правовые и организационные основы управления гастролями и фестивалями: международное законодательство, визовые требования, таможенные нормы, договорное право.</p> <p>Принципы управления ресурсами: бюджетирование, распределение финансов, оптимизация затрат на логистику, техническое обеспечение, проживание.</p> <p>Особенности взаимодействия с творческими коллективами, площадками и партнерами: этикет переговоров, кросс-культурная коммуникация, стандарты технических райдеров.</p> <p>Методы стратегического планирования: долгосрочное и краткосрочное планирование гастрольных туров, синхронизация творческих и коммерческих целей.</p> <p>Основы кризис-менеджмента: алгоритмы действий при форс-мажорах, конфликтах, отмене мероприятий.</p>
Уметь
<p>Координировать многоуровневые проекты: синхронизировать графики коллективов, технических служб, транспортных компаний.</p> <p>Управлять бюджетом гастролей/фестивалей: прогнозировать расходы, искать альтернативные источники финансирования, минимизировать риски убытков.</p> <p>Вести переговоры с международными партнерами: согласовывать условия контрактов, решать спорные вопросы, учитывая культурные особенности.</p> <p>Оптимизировать логистические процессы: транспорт, таможенное оформление, страхование оборудования, распределение времени.</p>
Владеть
<p>Навыками стратегического и оперативного управления гастрольно-фестивальными проектами.</p> <p>Практикой составления и согласования юридической документации: договоры с площадками, страховые полисы, таможенные декларации, отчеты.</p> <p>Технологиями межкультурной коммуникации: работа с командами из разных стран, адаптация к локальным нормам.</p> <p>Инструментами управления рисками: создание резервных планов, антикризисные протоколы.</p>
ПК-4. Способность исполнять функции гастрольного администратора, координатора творческих проектов и выпускающего продюсера в рамках гастрольно-фестивальной деятельности: управлять логистикой выступлений, координировать техническое

сопровождение (звук, свет, декорации), организовывать взаимодействие с локальными службами площадок, контролировать соблюдение графика репетиций и показов, а также обеспечивать оперативное решение задач в условиях мобильности и мультикультурной среды.

Знать

Технические требования к организации выступлений: райдеры оборудования (звук, свет, сцена), стандарты безопасности, особенности инфраструктуры разных площадок.
 Принципы логистической координации: синхронизация транспорта, проживания, графика репетиций и выступлений.
 Нормы взаимодействия с локальными службами: техническими бригадами, администрациями площадок, службами безопасности.
 Основы работы с режиссерской экспликацией, контроль качества постановки.
 Протоколы кризисного реагирования (действия при поломках оборудования, задержках транспорта, изменениях программы).
 Правила документооборота: оформление технических заданий, актов приемки, отчетов.

Уметь

Организовывать техническое обеспечение выступлений: согласовывать райдеры, контролировать монтаж/демонтаж декораций, проверять соответствие площадки требованиям.
 Составлять и корректировать детальные графики: репетиции, переезды, выступления, технические паузы.
 Распределять задачи внутри команды: техники, администраторы, артисты.
 Решать оперативные вопросы: замена билетов, конфликты с аудиторией, корректировка маршрута.
 Взаимодействовать с международными партнерами (перевод технической документации, учет культурных нюансов).
 Управлять бюджетом проекта на этапе реализации: контроль расходов на логистику, гонорары, аренду оборудования.

Владеть

Навыками оперативного управления процессами от координации загрузки декораций до контроля времени выхода артистов.
 Методами адаптации творческих решений под технические ограничения площадок (например, упрощение декораций для мобильных проектов).
 Техниками стресс-менеджмента: сохранение эффективности в условиях авралов и многозадачности.
 Опытном составлении технической документации: монтажные схемы, тайминг выступлений, отчеты для продюсеров.

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	Введение в гастрольную деятельность: ключевые понятия и программы поддержки Содержание темы: Определение	1.1	1	ПК 2, ПК3, ПК4			

	<p>гастролей и их роль в развитии театрального искусства.</p> <p>Классификация гастрольных проектов: региональные, национальные, международные туры.</p> <p>Ключевые участники процесса: продюсеры, технические службы, администраторы площадок.</p> <p>Взаимодействие с государственными и частными программами поддержки.</p> <p>Роль программы "Большие гастроли" в поддержке театральных туров в России.</p> <p>/Лек/, /Пр/</p>						
2	<p>Планирование гастрольного тура: от идеи до контрактов.</p> <p>Содержание темы: Алгоритм разработки проекта: от выбора репертуара до подписания контрактов.</p> <p>Анализ целевой аудитории и региональных особенностей.</p> <p>Составление бюджета: основные статьи расходов и источники финансирования.</p> <p>Юридические аспекты: авторские права, страховки, визовая поддержка.</p> <p>/Лек/, /Пр/</p>	1.1	1	ПК 2, ПК3, ПК4			

3	<p>Логистика на гастролях: транспорт, проживание, технический райдер. Содержание темы: Организация транспорта: перевозка коллектива, декораций, оборудования. Проживание: выбор отелей, согласование графиков заездов/выездов. Технический райдер: требования к площадкам, монтаж/демонтаж конструкций. Управление рисками: форс-мажоры, задержки, изменения маршрута. /Лек/, /Пр/</p>	2.1	1	ПК 2, ПК3, ПК4			
4	<p>Управление творческим процессом на гастролях. Содержание темы: Адаптация спектакля под разные площадки: упрощение декораций, изменение хореографии. Работа с репетиционным графиком: совмещение выступлений и подготовки. Роль начальников продюсерского и международного отделов в организации и проведении гастролей. /Лек/, /Пр/</p>	2.1	1	ПК 2, ПК3, ПК4			
5	<p>Особенности работы с фестивалями. Содержание темы:</p>	2.2	2	ПК 2, ПК3, ПК4			

	<p>Критерии отбора участников для международных и региональных фестивалей.</p> <p>Подготовка заявочной документации: видеоматериалы, технические требования.</p> <p>Взаимодействие с организаторами: переговоры, согласование условий.</p> <p>Особенности представления проекта на конкурсной основе.</p> <p>История взаимодействия театра с фестивалем «Золотая маска», а также фестивалями в Санкт-Петербурге, Красноярске, Уфе, Челябинске.</p> <p>/Лек/, /Пр/</p>						
6	<p>Международное сотрудничество: кросс-культурные вызовы.</p> <p>Содержание темы: Особенности работы с азиатскими фестивалями: этикет, переговоры, технические стандарты. Языковые барьеры и юридические нюансы.</p> <p>Опыт сотрудничества с Бангкокским фестивалем танца и музыки.</p> <p>/Лек/, /Пр/</p>	3.2	2	ПК 2, ПК3, ПК4			

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Задание для письменной работы

Разработка комплексного проекта участия театрального коллектива в международном фестивале или организации гастрольного тура (на выбор студента).

Необходимо разработать детальный план проекта, включающий следующие разделы:

Концепция проекта (обоснование выбора фестиваля/региона для гастролей: цели участия, краткое описание фестиваля и коллектива. анализ целевой аудитории и ее ожиданий); Юридическое сопровождение, Организационный план (логистика – транспорт (перевозка коллектива, декораций, оборудования), проживание (тип размещения, график заездов/выездов), технический райдер (требования к площадке, оборудование, безопасность); График мероприятий (даты выступлений, репетиций, технических подготовок); Взаимодействие с локальными службами (монтаж/демонтаж, согласование времени); Финансовый план (смета расходов: транспорт, проживание, аренда оборудования, страховки, визы); Источники финансирования, ожидаемые доходы (если предусмотрены), нематериальные выгоды. Провести анализ потенциальных рисков и разработать план их минимизации. Объем работы: 10-15 страниц и более. Структура: титульный лист, оглавление, разделы, приложения.

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. Итоговая аттестация производится по итогам подготовки письменной работы, которая позволяет определить уровень освоения предмета. Критерии оценки: полнота и глубина проработки, реалистичностью бюджета, учет рисков и юридических аспектов, качество оформления документа, убедительность.

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

6.1. Рекомендуемая литература

1. Шмидт, Б. Event-менеджмент: организация и управление мероприятиями / Б. Шмидт; пер. с нем. — М.: Альпина Паблишер, 2015. — 320 с.
2. Резерфорд, Д. Современный арт-менеджмент / Д. Резерфорд; пер. с англ. — М.: Вильямс, 2018. — 280 с.
3. Эллер, М. Международный менеджмент в сфере культуры и искусства / М. Эллер; пер. с англ. — М.: Юрайт, 2016. — 350 с.
4. Карпов, А.В. Организация гастрольной деятельности: от идеи до реализации / А.В. Карпов. — М.: Просвещение, 2019. — 250 с.
5. Григорьева, Е.А. Фестивальный менеджмент: стратегии и технологии / Е.А. Григорьева. — СПб.: Питер, 2020. — 300 с.

Дополнительная литература

1. Аллен, Дж. Организация мероприятий: полное руководство / Дж. Аллен; пер. с англ. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. — 400 с.
2. Тульчинский, И.В. Маркетинг в сфере культуры / И.В. Тульчинский. — М.: Либроком, 2014. — 220 с.
3. Чумиков, А.Н. Связи с общественностью в шоу-бизнесе / А.Н. Чумиков. — М.: Альпина Паблишер, 2015. — 270 с.
4. Сборник. Правовое регулирование в сфере культуры / под ред. И.И. Иванова. — М.: Юрайт, 2016. — 330 с.
5. Руководство PMI. Свод знаний по управлению проектами (PMBOK) / PMI. — 6-е изд. — М.: PMI, 2021. — 750 с.

<p>Онлайн-ресурсы</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Портал "Большие гастроли" (www.gastroli.ru) 2. База данных международных фестивалей (www.festivalfinder.com) 3. Электронная библиотека "Arterritory" (www.artterritory.com)
<p>6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства</p>
<p>6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем</p>
<p>7. МТО (оборудование и технические средства обучения)</p>
<p>Аудитория, снабженная демонстрационным оборудованием (доска, мультимедиа проектор или ТВ, доступ в сеть Интернет).</p>
<p>Аудитория для самостоятельной работы:</p>
<p>столы; стулья; компьютеры с «Интернет» и доступом в образовательную среду</p>
<p>Библиотека с читальным залом:</p>
<p>столы; стулья; компьютеры с доступом к Интернету и доступом в образовательную среду для читателей.</p>
<p>8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</p>