

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Производственная практика (творческая)

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 12 ЗЕТ

Часов по учебному плану 432

Виды контроля в семестрах:

в том числе: зачеты 2

аудиторные занятия 268

самостоятельная работа 160

контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР) 0

часов на контроль 4

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
	УП	РП	УП	РП
Неделя	11			
Лекции	0	0	0	0
Практические	268	268	268	268
Итого ауд	268	268	268	268
Контактная работа	268	268	268	268
Сам. работа	160	160	160	160
Часы на контроль	4	4	4	4
Итого	432	432	432	432

Программу составил(и):

кандидат культурологии, доцент, Шишкин Андрей Геннадьевич

преподаватель Морозова Ольга Олеговна

преподаватель Шаталова Екатерина Андреевна

преподаватель Квашнина Анастасия Валерьевна

преподаватель Петрова Евгения Петровна

преподаватель Лялина Юлия Васильевна

Рабочая программа дисциплины

Производственная практика (творческая)

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	Цель освоения дисциплины – формирование профессиональных компетенций в области продюсирования театральных проектов, включая управление творческими и производственными процессами, практическое освоение работы в театре, включая взаимодействие с творческими и техническими коллективами, интеграция теоретических знаний с практикой.
1.2	Задачи: Участие в деятельности продюсерского, репертуарного и международного отделов: составление планов и графиков работ, контроль выполнения задач в рамках установленных сроков, решение оперативных вопросов, возникающих в процессе производства спектакля. Освоение роли stage-менеджера – участие в организации репетиционного процесса, выполнение задач постановочной команды, обеспечение соблюдения графика и регламента работы при выпуске спектаклей. Изучение специфики производства и выпуска оперных и балетных спектаклей, анализ взаимодействия между участниками процесса, анализ успешных и проблемных моментов. Ведение дневника практики и составление отчета, формирование портфолио на основе выполненных задач. Разработка предложений по улучшению процессов в театре.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б2.О.02
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-1. Способность к проектированию и реализации творческого театрального проекта на всех этапах производства, включая взаимодействие с творческими и техническими коллективами.	
Знать	
Теоретические основы проектной деятельности в музыкальном театре. Этапы производства спектакля: от разработки концепции до эксплуатации. Специфику взаимодействия подразделений театра – творческих, административных, художественно-постановочных, технических. Особенности планирования репертуара в театре оперы и балета.	

Основы авторского права и юридические аспекты производства спектакля.
Уметь
<p>Формулировать творческий замысел проекта, адаптируя его под финансовые, технические и кадровые ресурсы театра.</p> <p>Составлять детальный план реализации проекта на всех этапах, включая бюджет, график работ, распределение задач между подразделениями с учетом их загрузки.</p> <p>Координировать взаимодействие между творческими и техническими командами.</p> <p>Анализировать и корректировать проект в процессе его реализации.</p>
Владеть
<p>Навыками проектного менеджмента в сфере сценических искусств.</p> <p>Методами решения конфликтов и оптимизации рабочих процессов.</p> <p>Навыками документооборота, включая подготовку договоров, приказов, технических заданий, графиков, отчетной документации.</p> <p>Практикой презентации проекта.</p>
ПК-2. Способность курировать театральные проекты: от анализа зрительского спроса до стратегического продвижения, включая подбор репертуара и управление ресурсами.
Знать
<p>Принципы формирования оперного и балетного репертуара в театре и специфику работы репертуарного отдела.</p> <p>Основы маркетинга и продвижения театральных проектов с учетом целевой аудитории, правила взаимодействия со СМИ и критиками, использования digital-инструментов.</p> <p>Юридические аспекты, включая особенности работы с нотными материалами, издательствами и авторскими правами.</p> <p>Методы расчета сметы, окупаемости, поиска дополнительного финансирования.</p>
Уметь
<p>Анализировать зрительский спрос и адаптировать репертуар под аудиторию.</p> <p>Разрабатывать маркетинговые кампании и премьерные мероприятия.</p> <p>Управлять ресурсами и командами, включая формирование постановочных групп и взаимодействие с ними в постановочный период, переговоры с издательствами и правообладателями.</p>
Владеть
<p>Технологиями проектирования театральных событий с учетом современных технологий.</p> <p>Навыками работы с финансовыми и творческими ресурсами.</p> <p>Методами коммуникации, включая питчинг проектов, публичные выступления и презентации.</p> <p>Правовыми инструментами (составление договоров с авторами, исполнителями, подрядчиками; знание нормативных документов).</p>
ПК-3. Способность к управлению театральными организациями и проектами, включая стратегическое планирование и кадровый менеджмент.
Знать
<p>Современные стратегии управления в сфере культуры и искусства, включая лучшие современные практики и инновационные подходы.</p> <p>Основы трудового законодательства и специфику управления творческим персоналом.</p> <p>Принципы организации труда в условиях театрального производства.</p> <p>Управление мультипроектами: одновременная работа над несколькими постановками.</p>

Логистику и инфраструктуру: от графика репетиций до эксплуатации сцены.							
Уметь							
Принимать управленческие решения в условиях ограниченных ресурсов, использовать креативные подходы. Планировать долгосрочные стратегии развития театра или проекта с учетом рыночных трендов. Мотивировать команду и распределять обязанности между сотрудниками, эффективно делегировать задачи с учетом сильных сторон каждого сотрудника.							
Владеть							
Навыками стратегического анализа и планирования. Методами управления конфликтами и повышения эффективности коллектива. Навыками публичной коммуникации (ведение переговоров с попечителями, спонсорами, представителями властей).							
ПК-4. Способность к выполнению функций менеджера проектов, stage-менеджера и гастрольного менеджера, включая управление производственными процессами, международную логистику и кросс-культурную коммуникацию.							
Знать							
Регламент подготовки и выпуска спектаклей в оперном театре, включая особенности оперных и балетных постановок и нормы безопасности на сцене. Особенности организации гастролей и взаимодействия с внешними площадками, в том числе, международные стандарты сотрудничества. Правила делового общения и документооборота в театральной среде. Этикет взаимодействия с зарубежными партнерами (языковые нюансы, культурные традиции, религиозные особенности).							
Уметь							
Координировать работу сценических и технических служб во время репетиций и спектаклей: составлять расписание репетиций, репертуар, графики выпуска спектакля. Организовывать логистику гастролей (транспорт, проживание, расписание). Контролировать соблюдение сроков и стандартов качества.							
Владеть							
Навыками оперативного управления сценическим пространством, в том числе сценическими сменами в режиме реального времени. Техниками деловой коммуникации с артистами, режиссерами, администрацией, а также со страховыми компаниями и юристами. Методами антикризисного менеджмента.							
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)							
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература и эл. ресурсы	Интеракт.	Примечание
Создание новых спектаклей							
1	Опыт театра «Урал Опера Балет»: от идеи до премьеры с позиции менеджера.	3.2	25	ПК 1, ПК 2, ПК 3, ПК 4.			

	<p>Просмотр спектакля с последующим обсуждением и выполнением задания: эссе на заданную тему и построение плана выпуска спектакля. Анализ постановки с точки зрения менеджера: бюджет, логистика, взаимодействие команд. Проблемы при постановке. Зрительское восприятие и маркетинговые стратегии. Спектакли: «Лючия ди Ламмермур», «Ромео и Джульетта», «Сказки Перро», «Павильон Армиды. Венгерские танцы. Sextus Propertius», «Пахита» и др. /Пр/</p>						
2	<p>Работа над текущими проектами. Развитие от идеи до презентации макета на СМИ (приказ на постановку, этапы выпуска спектакля), от презентации макета до премьеры. Сводный график этапов работы над спектаклем. Организация репетиций. Работа с солистами, хором и оркестром. Подготовка костюмов и декораций. Взаимодействие с ХПЧ, маркетинговым отделом и др., анализ</p>	3.2	30	ПК 1, ПК 2, ПК 3, ПК 4.			

	<p>работы служб. Просмотр технических репетиций и генпрогона. Выполнение заданий руководителей практики в процессе постановки спектакля. Заполнение дневника практики и подготовка отчетов. Составление сводной таблицы всех этапов работы над спектаклем. Проекты: Рождественский концерт, «Алиса в Зазеркалье», «Снегурочка», «Каменный цветок», «Наяда и рыбак», «Клептомания», «Лебедь» и др. /Пр/</p>						
3	<p>Игры-практикумы по этапам выпуска спектакля. Студенты решают задачи по распределению ролей, составлению графиков, формированию документации и пр. В финале составляют отчеты по игре. Темы: «Кризис на премьере», «Конфликт интересов», «Документальный хаос», «Маркетинг-марафон», «Кастинг-драма», «Премьерный день» и др.</p>	3.2	30	ПК 1, ПК 2, ПК 3, ПК 4.			

Работа над текущим репертуаром

4	<p>Планирование репертуара. Критерии, факторы. Участие в репертуарных совещаниях, составление. Взаимодействие со всеми творческими подразделениями театра. Работа с дирижерами. Задание: составление репертуарного плана на месяц с развернутой аналитической запиской. Участие в совещании художественно-постановочной части. Задание: составление графика репетиций на неделю. /Пр/</p>	3.2	30	ПК 1, ПК 2, ПК 3, ПК 4.			
5	<p>Управление оперным коллективом. Просмотр и обсуждение спектаклей из репертуара Урал Оперы. Исторический экскурс, анализ работы солистов, хора и оркестра. Музыкальные и режиссерские решения. Назначение на партии. На примере спектаклей: «Пиковая дама», «Любовный напиток», «Русалка», «Князь Игорь», «Турандот», «Риголетто» и др. /Пр/</p>	3.2	25	ПК 1, ПК 2, ПК 3, ПК 4.			

6	<p>Управление балетным коллективом. Просмотр и обсуждение спектаклей из репертуара Урал Балета. Исторический экскурс, анализ работы солистов, хора и оркестра. Музыкальные и хореографические решения. Назначение на партии. На примере спектаклей: «Лебединое озеро», «Снежная королева», «Щелкунчик», «Конёк-горбунок», «Жизель» и др. /Пр/</p>	3.2	25	ПК 1, ПК 2, ПК 3, ПК 4.			
7	<p>Планирование и организация гастролей. Студенты принимают участие в работе международного отдела, выполняют задания по организации гастролей театра и по приему гастролей. Задачи: разработка графика и маршрута гастролей, координация с принимающей стороной, логистика, документация, бюджет. Итоговый отчет. Гастроли: Урал Балет на фестивалях Danse Open, Дягилев.Р.S в Санкт-Петербурге, программа «Большие гастроли», встреча Челябинского театра оперы и балета в Екатеринбурге. /Пр/</p>	3.2	25	ПК 1, ПК 2, ПК 3, ПК 4.			

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Письменные задания

1. Дневник практики.

1. Заполнение раздела «Общие сведения»: ФИО обучающегося: Укажите ваше полное имя. Курс, форма обучения, направление подготовки. Структурное подразделение (кафедра). Вид, тип и способ проведения практики. Место прохождения практики. Период прохождения.
2. Заполнение таблицы «Учет выполняемой работы»: Подробно описывайте задачи, выполненные за день. Поставьте подпись после завершения задачи.
3. Подписи и отметки: Поставьте подпись и дату в конце дневника. После завершения практики передайте дневник руководителю для проверки и подписи.
4. Отзыв руководителя практики: Оценка трудовой деятельности и дисциплины.

2. Отчет о прохождении практики.

1. Заполнение раздела «Общие сведения»: ФИО обучающегося: Укажите ваше полное имя. Курс, форма обучения, направление подготовки. Структурное подразделение (кафедра). Вид, тип и способ проведения практики. Место прохождения практики. Период прохождения.
2. Структура отчета: титульный лист, содержание, введение (описывается цель и задачи прохождения практики, обозначается место ее прохождения, а также раскрывается суть деятельности обучающегося во время практики), основная часть (описание проведенной работы в ходе практики, в соответствии с индивидуальным заданием), заключение (формулируются основные выводы о проделанной работе), список использованных источников, приложения.

3. «Создание проекта: от идеи до проката»

Цель задания: продемонстрировать умение управлять всеми этапами театрального проекта, включая планирование, производство, маркетинг и решение нестандартных ситуаций.

Этапы выполнения: Разработка концепции проекта (жанр, целевая аудитория, уникальное торговое предложение, обоснование актуальности; презентация 5–7 слайдов). Планирование и бюджетирование (смета расходов на декорации, костюмы, гонорары, промо), источники финансирования – финансовый отчет и график работ. Формирование команды (распределить роли в команде и описать их обязанности). Маркетинговая стратегия (целевые каналы, контент-план, премьерные мероприятия – Маркетинг-кит (текст + визуал). Итоговая защита проекта перед комиссией, с презентацией (15 минут + 5 минут вопросы). В презентации отразить концепцию, обосновать проект, бюджет и график, маркетинг-план, личные выводы. Возможно заменить тему на организацию гастролей – в таком случае разработать гастрольный тур в один город (логистика – транспорт, проживание, возможно визы, технический райдер и т.д.).

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 практиках и выполнение заданий руководителей практики; 2. контроль выполнения задания для итоговой индивидуальной работы, заполнение дневника и отчета о прохождении практики.

Итоговая аттестация позволяет определить уровень понимания профессий выпускающего продюсера, stage-менеджера, гастрольного менеджера. Оцениваются проработанность концепции, реалистичность бюджета, качество маркетинга, работа в команде, презентация и защита.

Для студентов, занятых в производстве спектаклей, возможно получение индивидуальных заданий.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
<ol style="list-style-type: none"> 1. Андреева, М.В. "Продюсирование в театре: от замысла к реализации" / М.В. Андреева. — М.: Театральный институт им. Б. Щукина, 2019. — 180 с. 2. Барковец О., Гаевский В., Погожев В. Силуэты театрального прошлого: И. А. Всеволожской и его время. Издательство: М.: Артист. Режиссер. Театр, 2003, 320 с. 3. Генкин, Д.М. "Менеджмент в сфере культуры и искусства" / Д.М. Генкин. — М.: Лань, 2016. — 320 с. 4. Горович Б.Л. «Оперный театр». — М.: Музыка, 1984. 5. Дондье, Д. "Театральный менеджмент: стратегии и практики" / Д. Дондье; пер. с франц. — М.: Театральные технологии, 2015. — 280 с. 6. Кантор, В.К. "Театральный продюсер: от идеи до премьеры" / В.К. Кантор. — СПб.: Планета музыки, 2017. — 192 с. 7. Киселёва Т.В., Красильников Ю.Д. «Менеджмент в сфере культуры». — СПб.: Лань, 2019. 8. Коллиер Д. «Оперный менеджмент: стратегии и кейсы». — СПб.: Лимбус Пресс, 2017. 9. Лаптева Е.В. «Театральный маркетинг: от классики к иммерсиву». — М.: Рипол Классик, 2020. 10. Рубинштейн А.Я. «Продюсирование в исполнительских искусствах: от идеи к реализации». — М.: ГИТИС, 2021. 11. Тульчинский Г.Л. «Маркетинг в сфере культуры». — СПб.: Планета Музыки, 2017.
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)