

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет социально-культурных технологий
Кафедра управления и экономики социально-культурной сферы

Основы продюсирования

Рабочая программа дисциплины

51.05.01 «Звукорежиссура культурно-массовых представление и концертных программ»

Квалификация (степень) выпускника
Звукорежиссер

Форма обучения
заочная

Кемерово

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности) 51.05.01 «Звукорежиссура культурно-массовых представление и концертных программ», квалификация выпускника – звукорежиссер.

Утверждена на заседании кафедры управления и экономики социально-культурной сферы и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru> 07.04.2025, протокол № 8.

Переутверждена на заседании кафедры управления и экономики социально-культурной сферы рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 07.04.2026, протокол № 7.

Основы продюсирования: рабочая программа дисциплины, для обучающихся по специальности 51.05.01 «Звукорежиссура культурно-массовых представление и концертных программ», квалификация выпускника – звукорежиссер / *Сост.* О. В. Устимова. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2026. – 10 с.

Составитель:
О. В. Устимова

1. Цели освоения дисциплины

Цель дисциплины (модуля): формирование у обучающихся системы теоретических знаний и практических навыков в области продюсирования культурных и творческих проектов, а также развитие компетенций, необходимых для эффективного управления процессами создания, производства, продвижения и реализации продуктов культуры и искусства в современных рыночных условиях.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП специалитета

Дисциплина «Основы продюсирования» относится к части дисциплин формируемых образовательной организацией и способствует становлению у обучающихся навыков командной работы, развитию лидерских качеств.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Изучение дисциплины «Основы продюсирования» направлено на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижения.

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	знать	уметь	владеть
Командная работа и лидерство	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. УК-3.1 Знать: – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;	УК-3.2 Уметь: – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации.	УК-3.3 Владеть: - навыками организации работы в команде для достижения общих целей; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и полемики.

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины и структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов.

4.2.1. Структура дисциплины

№ п/п	Разделы/темы дисциплины	семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Интеракт. формы обучения	СРО
			Лекции	семина. (практ.) занятия	Индив. занятия		

1.1.	Теоретические основы продюсирования	7	2				30
1.2.	Управление продюсерским проектом	7		2			30
1.3	Продвижение и реализация продюсерского продукта	7		4			40
	Всего		2	6			100
	Всего часов в интерактивной форме:		4				
	Зачет						
	Итого		2	6			100

4.3. Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание дисциплины (Разделы. Темы)	Результаты обучения	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации
Раздел 1. Теоретические основы продюсирования			
	Понятие продюсирования, его сущность и функции. История становления продюсерской деятельности в России и за рубежом. Роли и специализации продюсера (театральный, музыкальный, кинопродюсер, event-продюсер). Правовые и экономические основы продюсерской деятельности. Профессиональные и личностные качества продюсера.	Формируемые компетенции: – УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. УК-3.1 Знать: – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей; УК-3.2 Уметь: – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации. УК-3.3 Владеть: - навыками организации работы в команде для достижения общих целей; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и полемики.	Устный опрос
Раздел 2. Управление продюсерским проектом			
	Жизненный цикл творческого проекта:	Формируемые компетенции:	Устный опрос тестирование

	от идеи до реализации. Планирование и целеполагание в продюсировании. Бюджетирование и финансовое планирование. Фандрайзинг и работа со спонсорами. Формирование команды проекта. Управление рисками и контроль.	– УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. УК-3.1 Знать: – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей; УК-3.2 Уметь: – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации. УК-3.3 Владеть: - навыками организации работы в команде для достижения общих целей; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и полемики.	
Раздел 3. Продвижение и реализация продюсерского продукта			
	Маркетинг в продюсировании. Реклама и PR культурных проектов. Работа с аудиторией и формирование лояльности. Цифровые технологии и социальные сети в продвижении. Оценка эффективности проекта. Презентация и защита продюсерского проекта.	Формируемые компетенции: – УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. В результате изучения темы обучающийся должен: УК-3.1 Знать: – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей; УК-3.2 Уметь: – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации. УК-3.3 Владеть: - навыками организации работы в команде для достижения общих целей; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и полемики.	Устный опрос, тестирование

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии

Кроме традиционных видов проведения лекционных и практических занятий при проведении дисциплины «Основы продюсирования» широко используются традиционные, электронные, активные и интерактивные образовательные технологии. Так лекционный материал дается в форме лекций – визуализаций.

Для выполнения практических заданий используются самостоятельная работа с научными статьями, репродуктивные методы (пересказ учебного материала, выполнение упражнений по образцу).

Для диагностики формируемых компетенций применяются следующие формы контроля: устный опрос; тестирование по итогам изучения тем

5.2. Информационно-коммуникационные технологии обучения

В ходе изучения обучающимися учебной дисциплины «Основы продюсирования» применение электронных образовательных технологий предполагает размещение различных электронно-образовательных ресурсов на сайте электронной образовательной среды КемГИК по web-адресу <http://edu.kemguki.ru>, отслеживание обращений обучающихся к ним, а также использование интерактивных инструментов.

Электронно-образовательные ресурсы учебной дисциплины «Основы продюсирования» включают: файлы с текстами лекций, электронные презентации, иллюстрации, схемы, диаграммы, ссылки на учебно-методические ресурсы Интернет и др. Ознакомление с данными ресурсами доступно каждому обучающемуся посредством логина и пароля.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Организационные ресурсы

- Тематический план дисциплины

Учебно-теоретические ресурсы

- Конспект лекций

Учебно-наглядные ресурсы

- Электронные презентации

Учебно-библиографические ресурсы

- Список рекомендуемой литературы
- Перечень полезных ссылок

Фонд оценочных средств

6.1.1. Примерная тематика докладов

История возникновения продюсерской деятельности в России.

Зарубежные модели продюсирования: опыт США и Европы.

Продюсер и режиссёр: разграничение ролей и зон ответственности.

Эволюция профессии продюсера в XX–XXI веках.

Великие продюсеры XX века: уроки для современности.

Специфика продюсирования в театральной сфере.

Особенности продюсирования в киноиндустрии.

Продюсирование музыкальных проектов и артистов.

Продюсирование в event-индустрии: от идеи до реализации.

Продюсирование выставочных и музейных проектов.

Продюсирование в цифровых медиа и онлайн-проектах.

Бюджетирование творческого проекта: этапы и инструменты.

Фандрайзинг в продюсировании: источники и методы.

Краудфандинг как инструмент финансирования творческих проектов.

Работа продюсера со спонсорами и партнёрами.

Грантовая поддержка культурных проектов в России.

Формирование команды творческого проекта.

Мотивация творческих работников в продюсерском проекте.

Управление рисками в продюсировании.
Роль продюсера в разрешении конфликтов внутри команды.
Лидерство и стиль руководства в продюсерской деятельности.
Маркетинговая стратегия культурного проекта.
Реклама и PR в продюсировании.
Социальные сети как инструмент продвижения творческих проектов.
Формирование бренда артиста или культурного события.
Работа продюсера с целевой аудиторией.
Правовые аспекты продюсерской деятельности.
Авторское право и интеллектуальная собственность в продюсировании.
Цифровизация в продюсировании: новые возможности и вызовы.
Современные тенденции и перспективы развития продюсирования в России.

6.2. Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Учебная дисциплина «Основы продюсирования» представляет собой введение в современную теорию и практику продюсерской деятельности в сфере культуры, искусства и креативных индустрий, а также основы проектной, финансовой и правовой грамотности. В курсе рассматриваются теоретические модели и эмпирические исследования, с помощью которых раскрываются основные вопросы организации, финансирования и продвижения творческих проектов. Данный курс направлен на изучение процессов функционирования продюсера в современных рыночных условиях. Рассматриваемый курс поможет обучающимся более свободно ориентироваться в профессиональной литературе по продюсированию, что представляется важным при осуществлении самостоятельной исследовательской и проектной работы.

Также курс «Основы продюсирования» ориентирован на изучение социальных и культурных феноменов, таких как влияние человеческого и социального капитала на развитие творческих индустрий, институциональные и социально-политические детерминанты продюсерской деятельности, влияние общественных организаций и некоммерческого сектора на динамику культурных проектов, влияние социальных ожиданий и запросов аудитории на эффективность творческих проектов и т.д.

Продюсирование рассматривает поведение субъектов культурной деятельности во всей её сложности. В попытке найти ответы на вопросы взаимодействия отдельных участников творческого процесса, зрителей, спонсоров и государства мы неизбежно упрощаем реальность, описывая интересующие нас феномены при прочих равных. С этой точки зрения цель изучения дисциплины «Основы продюсирования» заключается в формировании у обучающихся системы представлений о законах развития и управления в сфере создания, производства и продвижения продуктов культуры и искусства.

Посещение лекционных и практических занятий является недостаточным условием для усвоения необходимых знаний. Каждый обучающийся должен индивидуально готовиться по темам дисциплины, читая конспекты лекций и рекомендуемую литературу, осваивая основные тезисы, положения, классификации, схемы и типологии. Самостоятельная работа позволяет обучающемуся в спокойной обстановке подумать, разобраться с информацией по теме, при необходимости обратиться к справочной литературе. Внимательное чтение и повторение прочитанного помогает в полном объеме усвоить содержание темы, структурировать знания.

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась надолго, целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой последовательности, поскольку последующие темы, опираются на предыдущие. Именно поэтому большая часть самостоятельной работы приурочена к практическим занятиям. При подготовке к которым целесообразно заранее внимательно прочитать нужную тему, попытавшись разобраться со всеми теоретическими положениями и примерами. Для более глубокого усвоения материала необходимо обратиться за помощью к основной и дополнительной учебной, справочной литературе, журналам или к преподавателю за консультацией. За день до семинара необходимо еще раз прочитать тему, повторить определения основных понятий, классификации, структуры и другие базовые положения.

Самостоятельная работа обучающихся не ограничивается лишь подготовкой к семинарским занятиям. Также предполагается ряд различных аспектов изучаемых тем предложить для самостоятельного изучения. Для этого в начале семестра обучающемуся предполагается выбрать тему эссе, имеющую теоретическую и практическую значимость. Тематика эссе разработана так, чтобы обучающийся рассмотрел определенную управленческую проблему. В ходе подготовки обучающийся предлагается изучить дополнительную литературу по управленческой проблематике. Изучив тему, каждый обучающийся должен подготовить эссе на согласованную тему.

7. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств размещён на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <https://edu.kemgik.ru/>

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература

1. Основы продюсерства : аудиовизуальная сфера : учебник / В. В. Арсеньев, И. Д. Барский, А. Л. Богданов [и др.] ; под ред. Г. П. Иванова, П. К. Огурчикова, В. И. Сидоренко. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 720 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684549>. – ISBN 5-238-00479-6. – Текст : электронный.

8.2. Дополнительная литература

1. Сидоренко, В. И. Трудовые аспекты продюсирования : учебное пособие / В. И. Сидоренко, Е. А. Звегинцева, И. Л. Гусева ; под ред. В. И. Сидоренко. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 304 с. : табл. – (Продюсерство). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615710>. – ISBN 978-5-238-03304-4. – Текст : электронный.

2. Сидоренко, В. И. Продюсер и право : юридические аспекты кинопроцесса : учебное пособие / В. И. Сидоренко, Е. А. Звегинцева ; Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК). – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 224 с. : табл. – (Продюсерство). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=720273>. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02786-9. – Текст : электронный.

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. Министерство финансов РФ: официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: <https://www.minfin.ru> (дата обращения: 04.04.2025). – Текст : электронный.

2. Министерство культуры: официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: <http://mkrf.ru> (дата обращения: 04.04.2025). – Текст : электронный.

3. Министерство труда и социальной защиты: официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: <http://demo.rosmintrud.ru> (дата обращения: 04.04.2025). – Текст : электронный.

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электрон. информ. портал. – Режим доступа: <http://elibrary.ru/>. – Загл. с экрана..

8.4. Программное обеспечение

лицензионное программное обеспечение:

- Операционная система – MS Windows (10, 8,7,XP)
- Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MSAccess)
- Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows
- Графические редакторы - Adobe CS6 Master Collection, CorelDRAW Graphics Suite X6
- Видеоредактор - Adobe CS6 MasterCollection
- Информационная система 1С:Предприятие 8
- Музыкальный редактор –Sibelius
- Система оптического распознавания текста - ABBYY FineReader

- АБИС – Руслан,Ирбис
- *свободно распространяемое программное обеспечение:*
- Офисный пакет –LibreOffice
- Графические редакторы - 3DS MaxAutodesk (для образовательных учреждений)
- БраузерMozilla Firefox (InternetExplorer)
- Программа-архиватор -7-Zip
- Звуковой редактор – Audacity, Cubase5
- Среда программирования – Lazarus, MicrosoftVisualStudio
- АИБС - МАРК-SQL(демо)
- Редактор электронных курсов - Learning Content DevelopmentSystem
- Служебные программы - Adobe Reader, Adobe FlashPlayer

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

- КонсультантПлюс

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработан индивидуальный учебный план с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания, исходя из доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и материально- технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья и т.д. В образовательном процессе рекомендуется использование социально- активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - установлены адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,
- для лиц с нарушением слуха - оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ,
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности.

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

При составлении индивидуального графика обучения необходимо предусмотреть различные варианты проведения занятий: в образовательной организации (в академической группе и индивидуально), на дому с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-методическими ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально. Необходимо создавать текстовую версию любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей, альтернативную версию медиаконтентов, создавать контент, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры).

10. Перечень ключевых слов

Продюсирование
Продюсер
Творческий проект
Культурный проект
Креативные индустрии
Арт-индустрия
Проектный менеджмент
Жизненный цикл проекта
Идея проекта
Концепция проекта
Планирование
Целеполагание
Бюджетирование
Финансовое планирование
Фандрайзинг
Спонсорство
Краудфандинг
Грант
Инвестиции
Команда проекта
Управление персоналом
Мотивация
Лидерство
Управление рисками
Продвижение
Маркетинг
PR
Реклама
Авторское право
Оценка эффективности