

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»

Рабочая программа дисциплины
Современная музыкальная индустрия

Основная профессиональная образовательная программа
«Компьютерная музыка и аранжировка»

Направление подготовки
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство

Профиль
Компьютерная музыка и аранжировка

Уровень образования —
Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

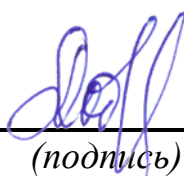
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Н.И. Енукидзе

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Д.Г. Родионова

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Автор:

Барыкина А.С., преподаватель кафедры менеджмента музыкального искусства РАМ им. Гнесиных.

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины - сформировать у студентов представление об основных тенденциях и перспективах развития одной из креативных индустрий культуры – музыкального искусства; дать основы практического управления и социокультурного анализа этой сферы.

Задачи дисциплины:

- ознакомление с базовыми теоретическими концепциями культурологии и социологии искусства, касающимися креативных индустрий, креативной экономики;
- обзор по истории становления музыкальной индустрии как целостной системы производства искусства в рамках массовой культуры, урбанизированной культуры, развлекательной культуры и культуры постмодернизма;
- выявление специфики ее развития в контексте других креативных индустрий;
- ознакомление с основными сегментами музыкальной индустрии, основными механизмами ее функционирования;
- анализ наиболее удачных проектов современной музыкальной индустрии;
- освоение инструментов социокультурного программирования и проектирования;
- формирование креативного мышления.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных и рекомендуемых профессиональных компетенций, способности и готовности магистранта:

Компетенции	Индикаторы достижений компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода.
	<i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
<p>УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; – основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; – прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
<p>УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — различные исторические типы культур; – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; – адекватно оценивать межкультурные

	<p>диалоги в современном обществе; — толерантно взаимодействовать с представителями различных культур.</p> <p><i>Владеть:</i> — навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; — навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.</p>
<p>ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – специфику музыки как вида искусства; – природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; – типы и виды музыкальной фактуры; – особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; – основные характеристики нетиповых архитектурных структур; – принципы современной гармонии; – важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века; – разновидности нового контрапункта; – принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;

	<ul style="list-style-type: none"> – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; – на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; – посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологией; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального произведения неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.
<p>ПК-4. Способен эффективно демонстрировать достижения своего музыкального творчества на различных концертных площадках.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общие сведения о теории и практике массовой коммуникации; – принципы работы в сфере PR; – основные схемы практической деятельности специалиста в области

	массовой коммуникации;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – организовать концертные мероприятия; – составлять концертную программу в ориентации на тематику концерта и возрастной уровень аудитории; – излагать и объяснять принципы, схемы и подходы, образующие сущность феномена PR;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – различными способами взаимодействия композитора с творческими партнерами.
ПК-5. Способен к высокоэффективной профессиональной консультационной поддержке творческих проектов в области музыкального искусства	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - современное состояние рынка музыкальной продукции в России и за рубежом; - принципы организации фестивалей, концертов; - принципы составления концертных программ; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - собрать и систематизировать необходимую информацию о композиторе, исполнителе, произведении; - взаимодействовать участниками и руководителем творческих коллективов – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - психологическими навыками взаимодействия в творческом коллективе.

ПК-7. Способен эффективно реализовывать крупные творческие проекты в системе управления организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры	Знать: – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – способы и методы организации работы исполнителей, принятия решений по организации управленческой деятельности.
	Уметь: – проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; – использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности; – применять полученные знания в области организации управленческой деятельности;
	Владеть: – системой ключевых понятий, используемых в области массовой коммуникации; – навыками работы с нормативными правовыми документами; – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами в области управленческой деятельности.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение двух семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	5	180	-	3
Аудиторные занятия		66		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

Тема 1. Формирование культурных индустрий в мировой практике

Кризис постиндустриальной экономики. Понятие творческой экономики и творческой индустрии. Развитие творческого класса (Р. Флорида). Развитие и распространение различных секторов творческой индустрии. Культура как ресурс

развития территорий. Городское развитие и творческие индустрии. Творческие индустрии в России: кино и телевидение, литература и издательское дело, визуальные искусства, народные промыслы и декоративно-прикладное искусство, мультимедийные искусства и театр.

Тема 2. Музыкальное искусство как индустрия: история и современность

Развитие концертного дела в России и за рубежом в начале XX в. Появление новых профессиональных компетенций: от импресарио, менеджера к продюсеру. Популярные жанры и направления: городские парки, вокзалы, оперетта, опера. Развитие звукозаписи: продюсеры, хиты, направления и фирмы. Издательское дело в России: от Юргенсона к издательству «Музыка». Истоки и архетипы артистических профессий. Становление принципов авторского права. Развлечение как область исполнительского искусства.

Тема 3. Музыкальная культура как социокультурная система

Понимание искусства как самовоспроизводящегося институционального образования: теория поля и стратегии П. Бурдьё. Взаимодействие институтов искусства с «внешней» средой: теория общественного производства Дж. Вулф. Основные характеристики искусства как социального института. Временные и исторические рамки его формирования. Система искусства как поле конкурентной борьбы (теория поля П. Бурдьё). Теория социальных позиций Ж. Сапиро. Определение основных «игроков» и их функции в поле искусства: профессионал, посредники (импресарио, критика, меценаты, издательства, кураторы), публика. Карьера творца как социальная стратегия. Понятие символического, культурного и политического капитала по Бурдьё. Артистический успех как один из базисных механизмов функционирования поля художественной культуры. Социологический взгляд на понятия оценки, эстетического вкуса, гениальности. Понятие рынка искусства (книжный рынок по исследованиям А. И. Рейтблата и Б. В. Дубина). Теория символических лидеров (О. Клэпп). Принципы профессиональной оценки искусства в современной культуре (на примере премии «Золотая маска»)

Тема 4. Концертный бизнес

Понятие филармонии: история и современность. Современные концертные организации в России и за рубежом. Союз концертных организаций в России – проблемы и перспективы. Принципы функционирования российских филармоний (на примере Московской филармонии): репертуарная политика, реклама и бренд. Фестивали как наиболее успешная форма существования искусства (на примере Чеховского фестиваля, Пасхального фестиваля).

Тема 5. Сценические искусства

Оперный театр: история и современность. Опера как отражение структуры общества и ментальности эпохи. Принципы функционирования Метрополитен-опера: управление, репертуарная политика и реклама. Принципы функционирования Большого театра. Музыкальный холдинг Мариинского театра под руководством В. Гергиева: стратегия успеха. Региональные театры в России: проблемы и перспективы (на примере Новосибирского и Пермского театров). Развитие балета в современной культуре. Ведущие балетные труппы и хореографы (П. Бауш, Дж. Нормайер, Н. Дуато).

Тема 6. Музыкальные конкурсы

Конкурс как социальная практика и система профессиональной инициации (теория конкурса В. Кузина). Информационная карта международных конкурсов: рейтинги, стратегии успеха, принципы отбора. Ассоциация музыкальных конкурсов России. Проблемы и перспективы развития конкурсного движения в России и за рубежом. Современные конкурсные требования к музыканту: искусство или спорт? Альтернативы конкурсному движению: личное протектирование, профессиональные ассоциации.

Тема 7. Специализированные медиа

Современное понимание теории коммуникации. «Галактика Гутенберга» М. Макклюза и типы восприятия. Историческая роль СМИ в развитии массовой

культуры и массовой музыки. Идеология и музыкальные СМК. Особенности музыкальных СМК: история и современность. Основные подходы к СМК: семиотический, прагматический, структурно-функциональный. Музыкальная культура и Интернет. Музыкальное искусство и идеология.

Тема 8. Механизмы формирования публики

Социальная стратификация музыкального пространства. Относительность понятий «элитарное» и «массовое». «Третий пласт» В. Конен. Понятие «субкультуры» в музыкальном искусстве. Классическое музыкальное искусство как эталон фешенебельности. Типология слушателей Т. Адорно. Архетипы восприятия Д. Кирнарской. Гендерный аспект в музыкальной культуре. Принцип сегментирования рынка. Рассмотрение стратегий основных социальных игроков. Использование основных функций рекламы для формирования публики.

Тема 9. Продюсирование современного искусства

Основные понятия современного арт-объекта. Акционизм, реди-мейд, инсталляции, перформансы, деконструкции. Продюсер как создатель художественных потребностей. Формирование вкусов публики. Социально-культурные технологии. Ситуационный анализ. SWOT- и PEST-анализ ресурсов. Маркетинг как философия бизнеса. Принципы, задачи и функции маркетинга. Концепции и тенденции постиндустриального развития. «Цивилизация услуг» и «экономика символов». Маркетинговые стратегии. Маркетинговые исследования: методы сбора информации. Основы программного подхода. Опыт управления программами в сфере культуры.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. Экзамен проводится в форме свободного собеседования в рамках пройденного материала.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студент обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

1. Редько А.М. Продюсирование – форма управления персоналом в музыкальной индустрии // Проблемы современной науки и образования - 2013г. №2 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/search?query=музыкальная+индустрия>
2. Коленько, С. Г. Менеджмент в сфере культуры и искусства: учебник и практикум для академического бакалавриата / С. Г. Коленько. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01521-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/book/menedzhment-v-sfere-kultury-i-iskusstva-433177>

б) Дополнительная литература

1. Шак Ф.М. НЕОЛИБЕРАЛЬНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕОРИИ ИНДУСТРИИ КУЛЬТУРЫ В СПЕЦИФИКЕ МУЗЫКАЛЬНОГО КРИТИЦИЗМА // Культурная жизнь Юга России - 2017г. №3 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/search?query=музыкальная+индустрия>
2. Тульчинский, Г. Л. Бренд-менеджмент. Брендинг и работа с персоналом : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Л. Тульчинский, В. И. Терентьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05503-0. — Текст : электронный // ЭБС

Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/book/brend-menedzhment-breeding-i-rabota-s-personalom-437894>

3. Таратухина, Ю. В. Деловые и межкультурные коммуникации : учебник и практикум для академического бакалавриата / Ю. В. Таратухина, З. К. Авдеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 324 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02346-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/book/delovye-i-mezhkulturnye-kommunikacii-432886>

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации для студентов

При подготовке к аудиторным занятиям, непосредственно в ходе проведения лекций, а также в ходе самостоятельной работы студенты могут пользоваться учебной литературой (согласно утвержденному перечню основной и дополнительной литературы по данному курсу), учебно-методическими материалами (включая данную рабочую программу).

Студентам необходимо обладать активной позицией в изучении материала, стремлением к поиску актуальной информации о развитии и функционировании сферы культуры и искусства, большое внимание необходимо уделять изучению статистических данных, ежегодных отчетов крупных звукозаписывающих компаний.

2. Организация самостоятельной работы

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Современная музыкальная индустрия» включает в себя: изучение лекционного материала; подготовку к контрольным работам и экзамену, подготовку к деловым играм, выполнение рефератов и других отчетных заданий, индивидуальную форму самостоятельной работы студента по его желанию.

Контроль самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «Современная музыкальная индустрия» может осуществляться различными методами и средствами: путем периодических опросов, выступления студента с докладом на занятиях, проверки результатов домашних заданий, контрольных работ, ответов на экзамене.

Эффективное изучение специальных дисциплин, в том числе и курса «Современная музыкальная индустрия», как показывают исследования, и подтверждает практика организации учебного процесса, реально может быть достигнуто проведением тематических дискуссий по наиболее актуальным проблемам и вопросам исследования проблем менеджмента в сфере культуры.

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем, ведущим данную дисциплину, и учитываются при допуске студента к экзамену и итоговой оценке

знаний студента на экзамене.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Курс «Современная музыкальная индустрия» является одной из основных при подготовке успешного выпускника магистратуры и входит в часть учебного плана, формируемую участниками образовательного процесса. Дисциплина «Современная музыкальная индустрия» носит прикладной, практический характер. Преподавателю, проводящему учебные занятия по этой дисциплине необходимо постоянно актуализировать информацию курса, следить за последними статистическими данными, проводить мониторинг рынка культуры и искусства, следить за изменениями законодательства в области авторского и смежного права.

Основная форма изучения дисциплины – лекционная. Методика проведения лекции по дисциплине «Современная музыкальная индустрия» предусматривает:

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;
- логичность, четкость и ясность в изложении материала;
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов;
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные;
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью студентов.

Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса обучения.