

*Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов»*

Факультет гуманитарных и социальных наук

Рекомендовано МССН

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины:

Популярная музыка : теория и практика шоу-бизнеса

Рекомендуется для направления подготовки/специальности
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

Направленность программы (профиль)
Искусства и гуманитарные науки

1. Цель и задачи дисциплины:

Цель курса: формирование навыков концептуального анализа популярной культуры крупнейших регионов мира, а также навыков прогнозирования в области современных тенденций мировой популярной музыкальной культуры. Студентов ориентируют в многочисленных направлениях и в культурной политике в сфере шоу-бизнеса, учат самостоятельно разбираться в проблемах организации и менеджмента, в характере социокультурного функционирования и финансирования сферой шоу-бизнеса на примере популярных форм музыкальной жизни различных стран мира.

Задачи курса: В курсе закладываются основы продюсирования в музыкальном бизнесе: стратегического планирования шоу, основные функции продюсера и его команды, продюсерский проект от создания идеи до концертной деятельности (разработка концепции проекта, организация кастинга, пиар и разработка имидж артиста, выбор рекорд-компании, организация фотосессии, вокал и хореография шоу, специфика работы с поэтом-песенником, аранжировщиком, композитором, организация репетиционно-постановочного периода шоу, гастролей. Студенты обучаются методике продвижения музыкального продукта на рынок (промокомпания проекта, дистрибуция, концертная и гастрольная деятельность, ротация музыкального продукта на радио и ТВ, в интернете), составлению бизнес-плана и т.п.

В курсе используются музыкальные примеры традиций популярной музыки США и стран Латинской Америки, Европы, стран Азии и Африки, России и др. регионов в исторической последовательности возникновения важнейших тенденций, видов, жанров и стилей. Популярная музыкальная культура анализируется как феномен глобализации современной мировой музыкальной культуры, как пример поликультурных тенденций. Показаны новые условия функционирования популярных музыкальных форм в 20 веке, выявляются их социокультурные, экономические и организационно-творческие механизмы. Проводится сравнение крупнейших и популярных современных шоу в различных регионах мира.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО:

Дисциплина «Популярная музыка : теория и практика шоу-бизнеса» относится к вариативной дисциплине части блока 1, формируемой участниками образовательных отношений дисциплина по выбору блока 1 учебного плана.

В таблице 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО.

Таблица 1

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины	Параллельные дисциплины	Последующие дисциплины
	ОПК-7 Способность анализировать основные контексты социального взаимодействия.	Теория культуры	Менеджмент в сфере культуры	Кураторская деятельность в сфере культуры

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины «Популярная музыка : теория и практика шоу-бизнеса» направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-7 Способность анализировать основные контексты социального взаимодействия.

Знать:

- историю изучения популярной музыки, популярных музыкальных традиций мировых цивилизаций;
- важнейшие универсалии и архетипы музыкальной культуры;
- современные тенденции мировой популярной музыкальной культуры;
- основные направления в музыкальной практике современного шоу-бизнеса;
- основные функции продюсера и его команды;
- специфику социокультурного функционирования и финансирования шоу-бизнеса в России и в других странах;

Уметь:

- выявлять место популярной музыки в системе культуры (на примере мировых цивилизаций);
- анализировать основные направления и категориальный аппарат, существующий в рамках данной дисциплины;
- представить в систематизированном виде содержание современных тенденций мировой популярной музыкальной культуры;
- определять место той или иной популярной музыкальной традиции в системе культуры определенной цивилизации;
- разрабатывать концепцию шоу-проекта, организовывать кастинг участников проекта;
- организовать пиар и разработку имиджа артиста, выбирать рекорд-компанию, организовывать вокал и хореографию шоу;
- работать с поэтом-песенником, аранжировщиком, композитором;
- организовывать репетиционно-постановочный период шоу, гастроли коллектива

Владеть:

- системным подходом во взгляде на феномен популярной музыки;
- типологией популярных музыкальных традиций различных стран мира;
- методами анализа музыкальных текстов популярной музыкальной традиции различных культур мира;

- навыками прогнозирования современных тенденций в шоу-бизнесе России и зарубежных стран;
- основами продюсирования в музыкальном бизнесе;
- методами прогнозирования новых направлений в музыкальном бизнесе;
- методами маркетинга и менеджмента в сфере шоу-бизнеса

4. Объем дисциплины и виды учебной работы:Общая трудоемкость дисциплины составляет **5 зачетные единицы (180 ч.)**.

Вид учебной работы	Всего часов	Модуль
		3 модуль
Аудиторные занятия (всего)	74	74
В том числе:		
<i>Лекции</i>	36	36
<i>Практические занятия (ПЗ)</i>	-	-
<i>Семинары (С)</i>	28	28
<i>Лабораторные работы (ЛР)</i>	-	-
Самостоятельная работа (всего)	35	35
Контроль	7	7
Общая трудоемкость	час	144
	зач. ед.	4

5. Содержание дисциплины**5.1. Содержание разделов дисциплины**

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
1.	Природа и сущность популярной музыки	Определения понятия «популярная музыка» (ПМ). Критерии определения ПМ и взгляды различных исследователей на эту проблему (Г. Джонса, Дж. Рейна, Дж. Шеферда, Ф. Биррера, К. Катлера и пр.).
2.	ПМ в системе фундаментальных культурных оппозиций	Народное и официальное, традиционное и академическое искусство. Устойчивое и мимолетное в развлекательной музыке. Феноменология музыкального развлечения.
3.	Основные эстетические и социокультурные функции ПМ.	Метаисторические константы музыкальных развлечений. Жанрово-сюжетная и формально-композиционная сторона комического в ПМ. Развлекательная культура и специфика художественных профессий.
4.	Социокультурное функционирование популярной музыки.	Важнейшие этапы исторической эволюции ПМ в Европе, США, странах Латинской Америки, в России, странах Азии и Африки.
5.	ПМ в эпоху средневековья	Место ПМ в формирующейся городской культуре (Европы, Ближнего и Среднего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, Дальнего Востока и др. регионов мира). Типы музыкальных увеселений в различных социокультурных сферах: в замке, в городе, в сельской местности.
6.	Популярная музыка и ее место в современной	ПМ как коммерческое искусство. Роль концертов, выпускающих аудио- и видео-продукцию. Средства массовой информации и ПМ. ПМ в телевидении и кинематографии. Клиповая культура и музыка.

	индустрии развлечения	
7.	Популярная музыка как явление современной культуры.	Глобализация ПМ. Рок-музыка и рок-культура в современном мире. Важнейшие местные и международные фестивали популярной музыки и специфика их организации и презентации.
8.	Популярная музыка и теория и практика шоу-бизнеса.	Продюсирование и музыкальный бизнес. Продюсер как создатель шоу-проекта. Функции продюсера на Западе и в России.
9.	Стадии продвижения музыкального проекта.	Проблема стратегического планирования шоу. Разновидности продюсирования: саунд-продюсер и продюсер-менеджер. Основные функции продюсерских центров и специфика их деятельности в России.

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий (очная форма обучения)

	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	Семина	СРС	Всего час.
<i>2 модуль</i>							
1.	Природа и сущность популярной музыки	2	-	-	2	2	6
2.	ПМ в системе фундаментальных культурных оппозиций	2	-	-	2	3	7
3.	Основные эстетические и социокультурные функции ПМ.	2	-	-	2	3	7
4.	Социокультурное функционирование популярной музыки.	2	-	-	2	3	7
5.	ПМ в эпоху средневековья	2	-	-	2	3	7
6.	Популярная музыка и ее место в современной индустрии развлечения	2	-	-	2	3	7
7.	Популярная музыка как явление современной культуры.	3	-	-	3	5	11
8.	Популярная музыка и теория и практика шоу-бизнеса	3	-	-	3	5	11
9.	Стадии продвижения музыкального проекта.	3	-	-	3	5	11
	Всего:	18	-	-	18	27	63

6. Лабораторный практикум не предусмотрен.

7. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела (темы) дисциплины	Тематика практических занятий	Трудо-емкость (час.) ОФО
1.	1.	Использование лицензий Creative Commons в РФ	4
2.	2.	Авторское право в музыкальной индустрии	2
3.	3.	Антикоррупционные механизмы	4
4.	4.	Очистка музыкальных прав	2
5.	5.	Способы защиты авторов на фильм	4
	Итого		16

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Аудитория с перечнем материально-технического обеспечения	Наличие экрана с возможностью демонстрации видео и аудио, презентаций
MS Teams	

Занятия проходят в 204 аудитории, где имеется следующая техника:

Телевизор, видеомэгафон, проигрыватель, CD-проигрыватель, CD-плеер, слайд-проектор.

В аудитории 209 находятся нотные издания (около 100 экз.), кассеты, CD, пластинки, аудиокассеты и т.п. (около 1000 экз.), книги и журналы по музыкальной культуре мировых цивилизаций, истории и теории музыки.

9. Информационное обеспечение дисциплины

а) программное обеспечение

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы _____

www.newsmusic.ru

www.audio.rambler.ru

www.lexamusic.com

www.muzport.ru

www.showdiz.ru

www.starstory.ru

www.showbizlife.ru

www.showbiz.com

www.bs-journal.ru

www.music-row.ruwww.pop-muzika.ru

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

I. УЧЕБНИК, УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ, КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ:

1. Васильченко Е.В. Музыкальные культуры мира. М., РУДН, 2001, 32 п.л. с грифом Минобразования (рекомендован для студентов гуманитарных специальностей)

2. Васильченко Е.В. История и теория музыки: звук/музыка в системе культуры. мировых цивилизаций. М., РУДН, 2010, 12 п.л. Курс лекций для направления «Искусства и гуманитарные науки», а также гуманитарных специальностей.

3. Васильченко Е.В. Звук/музыка в системе культуры мировых цивилизаций. М., 2012, 48 п.л. Монография.
4. Васильченко Е.В. Звук в системе культуры мировых цивилизаций. М., РУДН, 2013 г. Учебное пособие с грифом Учебно-методического объединения Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Искусства и гуманитарные науки»; рекомендовано по направлению «Искусства и гуманитарные науки».
5. Е.В.Васильченко Конспект лекций по дисциплине «Популярная музыка и теория и практика шоу-бизнеса. М., электронный вариант, 45 стр.
6. Васильченко Е.В. Музыкальный бизнес: российский и зарубежный опыт. М., РУДН, 2013. 200 стр. Учебно-методический комплекс.

Обязательная литература по курсу:

1. Бернштейн Л. Мир джаза./Бернштейн Л. Музыка всем. М., 1978.
2. Бержеро Ф., Мерлин А. /Пер. с франц./ История джаза. М., 2003
2. Бондаренко В.В., Дроздов Ю.В. Энциклопедия популярной музыки. М., 2001.
3. Булгак Л. Певцы советской эстрады. М., 1977
4. Вольнский Э. Джордж Гершвин. Л., 1980.
5. Джаз-бенд и современная музыка. Сб. статей. Л., 1926
6. Зак В. О мелодике массовой песни. М., 1979
7. Жан де Нострадам Жизнеописания трубадуров. М., 1993
7. Ильичева В., Иофис Б. Европейская музыка 20 века. М., 2004.
8. Кампус Э. О мюзикле. М., 1983
9. Кнабе Г.С. Феномен рока и рок-культуры. /Вопросы философии. 1990, №8
- 10 Коллиер Дж. Л. Становление джаза. М., 1984
11. Коллиер Дж.Л. Луи Армстронг. М., 1987
12. Конен В. Блюзы и 20 век. М., 1980
13. Конен В. Рождение джаза. М., 1984
14. Ленин В.И. О развитии рабочих хоров в Германии. /Полн. Собр. Соч. Т.22 (2.1).
15. Мейлах М.Б. Трубадуры и куртуазно-поэтическая культура Прованса 12-16 вв. В кн. Жан де Нострадам. Жизнеописания трубадуров.
17. Музыка – средство объединения молодого поколения. Познань, 1979
18. Панасье Ю. История подлинного джаза. Л., 1978. Бондаренко В.В., Дроздов Ю.В. Энциклопедия популярной музыки. М., 2001.
19. Переверзев Л. От джаза к рок-музыке. /Пути развития американской музыки. М., 1977
20. Популярная музыка и традиции неевропейских культур: пути развития и взаимодействия. Музыка, вып.3., М., 1989.
21. Поп-музыка – взгляды и мнения. М., 1977
22. Посиделов В. Магия рок-музыки. М., 2001
20. Ролланд Пол. Рок и поп. Серия «Грандиозный мир». М., изд. Фаир-Пресс, 2003
23. Сарджент У. Джаз. М., 1987
24. Скороходов Г. Звезды советской эстрады. М., 1982
25. Сохор А. О массовой музыке. В кн. Сохор А. Вопросы социологии и эстетики музыки. Вып.1.Л., 1980
- 26 Хейзинга Й. Homo Ludens. Опыт определения игрового элемента культуры. М., 1992.
27. Чередниченко Т.В. Музыка в истории культуры. р Менестрельство. М., 1994
28. Шевалье М. Мой путь и мои песни. М., 1977.

Дополнительная литература по курсу:

1. Брянцева В. Французская комическая опера 18 века. М., 1985
1. Виолле-де-Дюк Э.Э. Развлечения в средние века. СПб, 1999.

2. Грубер Р.И. Всеобщая история музыки. Тт, 1-2, М., 1965
3. Махов А. Ранний романтизм в поисках музыки.
4. Менон Р. Звуки индийской музыки. Путь к раге. М., 1982
5. Мейр Дж. Лайза Минелли. История жизни. Смоленск, 1997, стр.4-48.
5. Михайлов Дж. США музыка. МЭ, т.6
5. Михайлов Дж. СССР – США: имиджи музыкальных культур. /Взаимодействие культур СССР-США. М., 1987, с.219-229
6. Музыка стран Латинской Америки. М., 1983
7. Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья. М., 1966
7. Музыкальная эстетика Франции 19 века. М., 1973.
8. Савченко Б. Кумиры российской эстрады. М., 2003
9. Пичугин П. Музыкальная культура андских народов. М., 1971
10. Популярная музыка зарубежных авторов. М., 2002
11. Русский рок. Малая энциклопедия. М., изд.ЛЕАН, АНТАО, 2001
12. Русский рок. Опыт антологии. М., изд.Аркаим, 2003
13. Столпянский П. Музыка и музицирование в старом Петербурге. Л., 1989
14. Сапонов М. Артистические профессии менестрелей. В кн. Старинная музыка в контексте современной культуры. М., 1989
15. Чередниченко Т.В. Эра пустыков.../Новый мир, 1992, №10
16. Щербаков Т. Цыганское музыкальное исполнительство и творчество в России. М., 1984
17. Юэн Д. Джорж Гершвин. Путь к славе. М., 1989.

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

При чтении курса используются междисциплинарные методики и подходы из истории, философии, психологии, литературы, филологии, культурологии, теории коммуникации, искусствознания, этномузыкологии и др.

Условия и критерии выставления оценок

От студента требуется посещение лекций и семинарских занятий, обязательное участие в контрольных аттестациях, подготовка презентаций и сообщений. Высоко ценится активная работа на семинаре.

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю): *разрабатываются и оформляются в соответствии с требованиями «Регламента формирования фондов оценочных средств (ФОС)», утвержденного приказом ректора от 05.05.2016 № 420).*

ОПК-9 Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политике Российской Федерации

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

В соответствии с требованиями ОС ВО РУДН для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по дисциплине созданы фонды оценочных средств (ФОС), представленные в приложении 1 к настоящей рабочей программе.

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций).

Посещение занятий – 30 баллов
 Работа на семинаре – 40 баллов
 Внутрисеместровая аттестация – 25 баллов
 Итоговое испытание – 40 баллов
 Проектная работа-45 баллов
 Всего – 180 баллов

Шкала оценок

Кредит	Сумма баллов	Неуд		3		4	5	
		F	FX	E	D	C	B	A
		2	2+	3	3+	4	5	5+
5	180	менее 61	61	91	106	121	151	166

Пояснение оценок

- A Выдающийся ответ
- B Очень хороший ответ
- C Хороший ответ
- D Достаточно удовлетворительный ответ
- E Отвечает минимальным требованиям удовлетворительного ответа
- Оценка 2+ (FX) означает, что студент может добрать баллы только до
- FX минимального удовлетворительного ответа
- Неудовлетворительный ответ (либо повтор курса в установленном порядке,
- F либо основание для отчисления)

Правила выполнения письменных работ (эссе и контрольных тестовых работ)

Письменные контрольные работы (рубежные аттестации) проводятся дважды на протяжении семестра в сроки определенные деканатом. Перечень вопросов, выносимых на контрольную работу, дается за неделю до аттестации. Конкретные вопросы, на которые предстоит отвечать студентам, определяются вариантно в день аттестации. Каждый вариант включает в себя один теоретический вопрос и задание по анализу музыкального образца, прослушиваемого во время аттестации. Студент должен писать работу самостоятельно, «своими словами», ссылаясь на первоисточники по памяти, без приведения точных цитат. Необходимо внимательное отношение к стилю изложения, пунктуации и орфографии, что также влияет на общую оценку. Время выделяемое на написание контрольной работы – 2 академических часа.

Академическая этика

Все имеющиеся в творческой работе (эссе) сноски тщательно выверяются и снабжаются «адресами». Не допустимо включать в свою работу выдержки из работ других авторов без указания на это, пересказывать чужую работу близко к тексту без отсылки к ней, использовать чужие идеи без указания первоисточников. Это касается и источников, найденных в интернете. Необходимо указывать полный адрес сайта. Все случаи плагиата должны быть исключены. В конце работы дается исчерпывающий список всех использованных источников.

В рамках итоговой аттестации может быть проверена сформированность всех компетенций дисциплины (в зависимости от вопроса)

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН.

Разработчик:

**Профессор кафедры теории и
истории культуры**

должность, название кафедры

И.К. Васильченко

инициалы, фамилия

**Руководитель программы
Заведующий кафедрой**

Е. В. Васильченко

**теории и истории
культуры**

должность, название кафедры

подпись

инициалы, фамилия

Заведующий кафедрой

Теории и истории культуры

название кафедры

подпись

Е.В. Васильченко

инициалы, фамилия