Продюсирование как форма управления персоналом в музыкальной индустрии

Реферат по курсу: «Управление персоналом»

Выполнила студентка группы ФЗ-2102 Мухина К.А.

Институт профессиональной оценки, кафедра фундаментальных и общепрофессиональных дисциплин

Москва 2004

Введение.

Процесс перехода страны к рыночной экономике затронул все сферы хозяйственной и культурной деятельности, в том числе и музыкальную индустрию. В этой области культуры произошли коренные изменения. Самым главным изменением является выделение экономического блока отношений в музыкальной индустрии. Таким образом, экономика музыкального проекта, наряду с творчеством, стала неотъемлемой частью музыкального проекта. Взаимодействие этих двух составляющих обеспечивает конкурентоспособность и оригинальность того или иного музыкального проекта.

Деятельность в сфере шоу-бизнеса имеет свои особенности но, несмотря на это, она также подчиняется законам характерным и для других видом общественной деятельности. Эта деятельность включает в себя множество процессов, таких как, финансовые, кадровые, социальные и многие другие (рис. 1).

Продюсирование

Экономика

Право

Творчество

Менеджмент

Музыкальная индустрия

Рисунок Основные компоненты общественной деятельности.

Музыкальная индустрия состоит из следующих элементов:

Экономика;

Творчество;

Право;

Менеджмент;

Рассмотрим более подробно взаимодействие этих компонентов в музыкальной индустрии. Необходимость творческой и экономической составляющей очевидна и так. Организацию любого проекта обеспечивают управленческие отношения, которые опираются на личностной фактор. Но музыкальный проект не может существовать без артистов и других участников, ответственных за различные процессы. Таким образом становиться, необходим профессиональный менеджмент. Все отношения с участниками проекта регулируются правовыми принципами, отраженными в законодательстве и договорном регулирование отношений.

Музыкальный бизнес включает в себя организацию большого числа разноуровневых событий, людей и процессов. Все процессы, так или иначе, связаны с генерированием идей, созданием проектов, продвижением его на рынок, удержанием творческого и коммерческого потенциала на определенном уровне. Для финансовой стабильности продюсеру необходимо учитывать ее творческую, экономическую, управленческую и правовую специфику.

Понятие продюсера как человека, ответственного за финансирование, производство и распространение продуктов культуры, в частности культуры на практике возникло уже давно, но получает свое признание на официальном уровне постепенно.

Музыкальное Продюсирование – это сложный и многоуровневый процесс, который требует от продюсера как творческо-управленческой фигуры большой отдачи сил, времени и нервов.

Роль продюсера в музыкальной индустрии.

На сегодняшний день всем известны основные функции менеджмента, их всего семь:

Организация;

Контроль;

Координация;

Регулирование;

Предвидение;

Активизация;

Исследование;

Исторически сложилось, что менеджмент – это управление в условиях рыночной экономики, то есть понятие главным образом связанное с изменением форм собственности и увеличением роли человеческого фактора.

Основными признаками менеджмента как своеобразного типа управления являются:

Организационные формы управления (гибкие и адаптированные к процессам рыночного поведения компании)

Профессионализм персонала

Организационные приоритеты (человеческий фактор)

Мотивирование эффективной деятельности

Личностной фактор (творчество и искусство менеджера, выделение креативного компонента)

Роль продюсера тесно связана с понятием менеджмента, но, так же как и в любой сфере деятельности имеет определенную специфику. Само по себе понятие продюсер в России радикально отличается от понятия этой профессии на Западе. На Западе продюсер – это человек, который делает музыку. Но в России дела обстоят по-другому, продюсер – это человек, который находит спонсорские, инвестиционные средства для продвижения проекта, также является организатором разноуровневых творческих, управленческих, правовых и экономических событий, процессов и явлений.

Многогранность продюсерской деятельности в музыкальной индустрии связана с мощной раскруткой проекта, которая включает в себя не только традиционные методы продвижения, такие как концертная, гастрольная деятельность, но и специфические – мерчандайзинг, участие в престижных музыкальных фестивалях, PR, создание промо-компаний в Интернете. Таким образом, появляются проекты, основанные на одном из нескольких шаблонов продвижения проекта:

Оригинальная идея проекта;

Вокальные данные исполнителей;

Мастерство композиторов;

Задача продюсера сводиться к созданию продукта, который будет иметь коммерческий потенциал. Помимо организационной деятельности. Решения текущих вопросов и координации, перед продюсером стоит еще такая важная задача, как вдохновение всего коллектива на максимально эффективное выполнение всей работы по проекту.

Продюсер – это, прежде всего, организатор за которым стоит целая команда, которая и делает проект.

Продюсерская команда.

В зависимости от продюсерской команды, объема выполняемых задач и системы управления продюсеры могут быть квалифицированны как генеральный, исполнительный, линейный, проектный, креативный и другие. Вне зависимости работает ли продюсер над конкретным участком проекта или координирует весь проект, он должен быть профессионалом и обладать достаточным количеством знаний и информации. Но к какой бы категории не относился продюсер, он должен понимать утверждение: «Артиста делает хит». Когда известность приходит к артисту, то сразу же она приходит и к продюсеру проекта. Поэтому вся деятельность продюсерской команды направлена на запись хитовых песен.

Продюсеру, как управленцу приходиться координировать очень большое количество людей, направлять их, отвечать за их действия и судьбу проекта. Далее будут рассмотрены участники и партнеры продюсерского проекта (рис.3), их роль и взаимодействие с продюсером (руководителем проекта). (рис.2)

Все участники и партнеры продюсерского проекта разделены на блоки, которые отвечают за выполнение тех или иных обязанностей:

Финансовый;

Организационно-правовой;

Творческо-управленческий;

PR;

Финансовый блок.

Инвесторы и спонсоры. К ним относятся партнеры продюсера. Это могут быть разные люди, обычный предприниматель, генеральный директор издания или продюсер радиостанции. В зависимости от условий контракта, они могут вмешиваться в творческую часть проекта, или оставить все на усмотрение продюсера.

Финансовый директор. Это эксперт, который не помогает зарабатывать деньги, но помогает их сохранить и если потребуется правильно потратить.

Финансовый менеджер. В его обязанности входит оптимизация условий по вопросу продюсерской ставки. Он может серьезно сократить затраты продюсера.

Организационно правовой блок.

Исполнительный продюсер. Является правой рукой генерального продюсера. Он решает вопросы управленческого, творческого и финансового характера, но окончательное решение принимает генеральный продюсер.

Директор группы. Принимает участие во всех делах группы, выезжает вместе с ними на гастроли, решает организационные вопросы, урегулирует все отношения с представителями партнерских компаний. Данное административное звено играет важную роль, а также является связующим между творческим составом и продюсером.

Менеджер. Ведет переговоры, связанные с работой группы, координирует процессы. выбирая наиболее эффективное решение проблемы.

Юрист. Принимает непосредственное участие в решение правовых вопросов, возникающих при создании и продвижении проекта.

Концертный директор. Составляет гастрольный и концертный график выступлений группы.

Творческо-управленческий блок.

Авторы и артисты-исполнители. В понятие артисты-исполнители, помимо самих артистов входят еще люди причастные к созданию их образа, т.е. хореографы, постановщики шоу, сессионные музыканты, имиджмейкеры и др.

Музыкальные издательства. Это организации управляющие правами авторов музыкального материала – композиторов и поэтов-песенников. С ними продюсер ведет переговоры об использовании того или иного музыкального материала. Продюсер вступает с музыкальным издательством в финансово-правовые отношения.

Саундпродюсер. Контролирует все этапы записи песен в студии, проводит мастеринг песен, отвечает за качество звучание конечного продукта.

Рекорд-лейбл. Компании, занимающиеся записью и выпуском альбома исполнителя. рекорд-лейбл берет на себя права издания и продвижения на рынок музыкального материала. Название лейбла, обычно находится на обложке любого фирменного носителя. С другой стороны это выпускающая компания, которая занимается тиражированием готового музыкального носителя и его дистрибуцией.

Арт-менеджер. Является экспертом деятельности всех творческих участников проекта, включая и артистов-исполнителей. Он тесно сотрудничает с продюсером проекта, тщательно прорабатывая все детали.

Программные директора TV,FM. Это люди, которые решают, какие записи будут поставлены для прослушивания в эфире.

PR-блок.

PR-директор. Отвечает за формирование общественного мнения и создание репутации артиста. PR – призван обеспечить эффективный диалог с обществом, формируя и поддерживая выбранный продюсером сценический образ исполнителя, а так же репутацию продюсера.

Промоутер. Они работают на звукозаписывающие компании. Их работа заключается в том, чтобы получить наибольшее количество времени в эфире для демонстрации новый записи.

Пресс-атташе. Пресса имеет огромное влияние на формирование имиджа артиста и его популярность. Пресс-атташе предоставляет прессе всю самую новую и интересную информацию об исполнителе.

Продюсер и коллектив находятся в сложном взаимодействии, итогами их совместной работы является популяризация проекта и получение прибыли от его реализации.

Рисунок Результаты взаимодействия участников продюсерского проекта

Продюсер (руководитель проекта)

Финансовый блок

Инвесторы и спонсоры

Финансовы директор

Финансовый менеджер

Организационно - правовой блок

Исполнительный продюсер

Директор группы

Менеджер

Концертный директор

Юрист

Творческо-управленческий блок

Авторы и Артисты-исполнители

Музыкальные издателства

Саундпродюсер

Рекорд-компания

Рекорд-лейбл

Арт-менеджер

Программные директора TV, FM

PR-блок

Творческо-управленческий блок

PR-директор

Промоутер

Пресс-атташе

Рисунок Участники и партнеры продюсерского проекта

Управленческие качества продюсера.

Как уже было сказано продюсерская деятельность, является неким синтезом многих профессий, но, прежде всего работа продюсера опирается на работу с людьми разных уровней и профессий. Ведь в подчинении у продюсера находятся десятки сотрудников, для правильного управления которыми ему необходимо иметь определенные личностные качества и профессиональные навыки. Продюсеру в проекте необходимо и попеременно играть различные роли, быть музыкальным критиком, бизнесменом, дипломатом и идейным руководителем. В зависимости насколько гибко продюсер сможет перестраиваться, и будет зависеть успех проекта. В идеальной модели продюсера можно выделить четыре составляющих:

Личностные качества;

Цели и задачи;

Тактика (поведение продюсера);

Стратегия (философия продюсера);

В зависимости от них складываются функции продюсера, как руководителя проекта. Из четырех составляющих функций современного продюсера, можно выделить базовые составляющие – личностные качества и комплекс ролей продюсера. Именно в соответствии с этими составляющими продюсер выбирает и использует наиболее подходящий стиль руководства, осуществляет свою деятельность, ставит перед собой цели и задачи, вырабатывает, и применят стратегию и тактику (технологии), которые позволяют повысить популярность проекта, а также мотивировать подчиненных на достижение поставленных задач.

При совпадение реальных характеристик продюсера с требуемыми управленческими качествами, и при их рациональном использование, модель продюсера приобретает идеальную форму.

Роль продюсера

Цели и задачи продюсера

Личностные качества, характер

Тактика (поведение) продюсера

Стратегия продюсера

Функции продюсера

Рисунок Модель продюсера

Личностные качества продюсера.

Успех управленческой работы в шоу-бизнесе во многом определяется именно личностными качествами характера продюсера. Именно они помогают продюсеру добиваться своих целей при этом, поддерживая в коллективе жесткую дисциплину, сохраняю творческую атмосферу. Такая форма управления возможна благодаря наличию у руководителя гибкости в отношениях с людьми, ответственности и предприимчивости.

К личностным качествам можно отнести следующие:

благожелательное отношение к людям и работе;

высокие моральные стандарты; самообладание;

креативное мышление;

оптимизм;

уверенность в себе;

требовательность.

Однако это не единственные качества, которые делают человека продюсером, еще очень большую роль играют профессиональные и деловые качества. К профессиональным качествам отняться те качества, которые характеризуют любого грамотного человека и являются общим фоном для выполнения обязанностей руководителя, его компетентность. Руководитель так же должен обладать креативностью, широтой взглядов базирующихся как на общей эрудиции, так и на хорошем знании не только собственной сферы деятельности, но и смежных с ней профессий. К деловым качествам можно отнести, прежде всего, организаторские способности, предполагающие не только создание организации, коллектива, но и их контроль. Руководитель не сможет выполнять эти задачи, если он не сможет добиться лидерства в коллективе. Лидером может быть человек, который честолюбив, властен, целеустремлен, стремиться к личной независимости. Так же к качествам руководителя относится коммуникабельность – это умение находить общий язык, идти на контакт с подчиненными, вовремя улаживать конфликты. Тактика и стратегия продюсера определяются личностными качествами.

Функции продюсера.

Продюсер, по сути, является лицом персонифицирующем функции управления. В зависимости от статуса продюсера, в его обязанности входит огромное число функциональных задач, но обычно их всего пять:

Стратегическая – заключается в проведении анализа ситуации и разработке прогнозов, на основе которых ставятся цели, и организовывается координация процесса.

Административная – это контроль подчиненных, оценка результатов, осуществление коррекционной деятельности.

Экпертно-инновационная – постоянное ознакомление продюсера с новинками рынка, их квалифицированная оценка и их внедрение в практику.

Социално-психологическая – отвечает за создание в коллективе благоприятного морально-психологического климата, создание и поддержание традиций, предотвращение или разрешение конфликтов, формирование стандартов поведения.

Лидирующая – продюсер следит за тем, чтобы действия конкретных членов его команды не противоречили общим интересам и не подрывали внутренние единство команды. Так же продюсер в определенных ситуациях должен являться организатором защиты членов своей команды или всей группы сотрудников.

Продюсеру как руководителю будет трудно добиться успеха в делах, если он не обладает пятой функцией в полной мере.

Этика продюсера-управленца.

Эффективное управление музыкальным проектом определяется различными аспектами личности продюсера. Очень большое значение имеют не только склад ума, характер, навыки и знания, но и умение соблюдать этические нормы, которые играют немаловажную роль в деловой практике.

Участвуя в процессе создания и организации музыкального проекта, продюсер контактирует с большим количеством людей. Поэтому очень важно, чтобы продюсер – управленец каждый факт своего общения с людьми рассматривал как реализованную или нереализованную возможность завоевания их доверия. В связи с этим особое внимание уделяется технологии общения и выполнению требований управленческого этикета. Управленческий этикет заключается в следующем:

продюсер должен выражать свои мысли четко и недвусмысленно;

придерживаться только фактов;

сочетать экономические интересы с нравственными принципами общества;

Работая над созданием проекта деловые отношения, приобретают вид «руководитель-подчиненный» или «продюсер-исполнитель». Отношения такого типа предполагают использование трех форм управленческого общения:

субординационной;

служебно-товарищеской;

дружеской;

С этой точки зрения продюсер должен стараться понимать своих подчиненных, видеть в них в первую очередь личность достойную уважения. По роду своей деятельности управленцу приходиться сталкиваться с ошибками и недочетами своих подчиненных, указывать на них, помогать их исправлять. То есть манера общения управленца с подчиненными не должна отторгать от него людей, а способствовать установлению в команде естественных профессионально-равноправных отношений.

Участвуя в процессе управления, продюсер исполняет предписанные ему функции и использует соответствующие полномочия. Эти функции и полномочия предполагают наличие к подчиненным требований различного рода. Продюсер имеет право и должен требовать, но высокая требовательность должна гармонично сочетаться с уважением к подчиненным.

У продюсера есть серьезные преимущества как у управленца – это владение жизненно важной информацией для проекта (творческой, финансовой и др.). Позиция продюсера в организации проекта предполагает единство слов и действий, что значительно повышает ставки ответственности и обязательности управленца.

Заключение.

Понятие продюсера как творческо-управленческой фигуры достаточно новое в нашей стране и на данный момент не получила полного признания официальных структур. Еще очень мал процент учебных заведений, которые готовят высококлассных специалистов в данной области.

Продюсер несет очень большую моральную ответственность перед обществом, потому что именно он создает новых «звезд», кумиров миллионов людей. От того какую музыку и образы исполнителей будет пропагандировать продюсер, зависит, каким вырастет новое поколение. На данный момент большинство проектов ориентированно на Западную эстраду, и несут минимальную культурную ценность, или просто наносят вред несформировавшейся психики подростков.

Список литературы

«Как зажигают звезды» Корнеева С. – Питер, 2004

«Public Relations» Игнатьев Д., Бекетова А., Сарокваша Ф. – Альпина Паблишер 2003

«Основы продюсерства» аудиовизуальная сфера Иванова. Г., Огурчикова П., Сидоренко В. – unity 2003

Сайты всемирной информационной сети