

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

А.А.Панфилов

« 15 » 02 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы экономики и менеджмента
исполнительских искусств»

(наименование дисциплины)

Направление подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство»
Профиль подготовки «Искусство балетмейстера-репетитора»
Уровень высшего образования бакалавриат
Форма обучения заочная

Се- местр	Трудоем- кость зач. ед.час.	Лек- ций, час.	Прак- тич. заня- тий, час.	Лабо- рат. работ, час.	Инд. заня- тий,час. .	CPC, час.	Форма про- межуточного контроля (экз./зачет)
9	2/72	10	10			52	Зачет
Итого	2/72	10	10			52	-

Владимир 2016

Q

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Основы экономики и менеджмента исполнительских искусств» является: сформировать навыки грамотного поведения специалистов в сфере практического менеджмента в концертно-гастрольных учреждениях, исполнительских коллективах России, образовательных учреждениях

Основной задачей обучения является: ознакомить студентов с историей и практикой применения современных достижений экономики и менеджмента и уделить особое внимание специфике менеджмента в культуре и в искусстве, особенно в сценическом искусстве.

Задачи:

1. Освоить:

- понятийный аппарат, требования к менеджменту сферы культуры;
- цели коммерческих и некоммерческих организаций в сфере культуры;
- специфику финансирования и управления некоммерческих организаций: социальный маркетинг; фандрейзинг (благотворительные и спонсорские взносы, гранты, государственные субсидии и т. д.)
- содержание информационного механизма: планирование, контроль, учет и отчетность творческо-производственной деятельности (планировать программный репертуар, сроки, ответственных за определенную задачу, составляющую программы и т. д.);
- способы управления взаимоотношениями со зрительской аудиторией;
- подходы к организации концертных выступлений;
- систему работы с персоналом;

2. Овладеть:

- анализом художественно – творческих возможностей коллектива, целей подготовки концертной программы коллектива;
- навыком постановки конкретных задач и обоснованием способов их решения;
- методами консолидации творческого коллектива в направлении реализации культурного проекта, программы;
- видами и методами стимулирования, способностью к созданию и развитию мотивационных условий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Основы экономики и менеджмента исполнительских искусств» (Б1. Б.14) является неотъемлемой частью хореографического образования, одним из основных предметов базовой части в подготовке бакалавров хореографического искусства по профилю «Искусство балетмейстера-репетитора».

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, помогут: на научной основе организовать свой труд, в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности; использовать современные информационные образовательные технологии; использовать и составлять нормативные и правовые документы относящиеся к профессиональной деятельности.

Для освоения дисциплины «Основы экономики и менеджмента исполнительских искусств» студент должен:

знати: основы информационных технологий, специфику деятельности в хореографическом искусстве;

уметь: приобретать новые знания, поставить и сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, уметь использовать для их решения методы уже изученных наук;

владеть: компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, применяемыми в сфере его профессиональной деятельности.

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

знати: принципы использования основ экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3)*;

уметь: осуществлять эффективный коммуникативный процесс, выбирать тип управления в творческом коллективе, создавать условия экономичности творческой атмосферы (ПК-16)*;

владеть: способностью к созданию условий для обеспечения высокой работоспособности исполнителя, активизации его операционально-технических функций, системы мотивации к исполнительской деятельности(ПК-24)*.

* данные компетенции реализуются частично

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Инд.занятия	Контрольные работы	CPC		
1.	Тема: Понятие экономики и менеджмента, особенности менеджмента в исполнительских искусствах. Тема: Коммерческая и некоммерческая деятельность в исполнительских искусствах. Тема: Организационные структуры в исполнительской деятельности	9	1	3	3			17	3/37,5%	
2.	Тема: Финансирование театрального дела и учреждений культуры. Тема: Планирование и организация творческо-производственной деятельности. Тема: Учет, отчетность и контроль.	9	2	3	3			17	3/37,5%	
3.	Тема: Работа с персоналом (1). Тема: Работа с персоналом (2). Тема: Менеджмент исполнительских искусств за рубежом.	9	3	4	4			18	3/37,5%	
				10	10			52	6/30%	Зачет
Всего				10	10			52	6/30%	

Содержание курса

Тема 1. Понятие экономики и менеджмента, особенности менеджмента в исполнительских искусствах.

Маркетинг: анализ рынка, отбор целевых рынков, рекламирование постановок и театра. Управление взаимоотношениями с потенциальными спонсорами: консолидация средств. Деловое предложение: принципы составления и продвижения. Управление взаимоотношениями со зрительской аудиторией. Консолидация творческого коллектива в направлении реализации культурного проекта, программы.

Тема 2. Коммерческая и некоммерческая деятельность в исполнительских искусствах.

Законы и нормативные акты, определяющие организационно-правовые основы существования учреждений культуры. Цели коммерческих и некоммерческих организаций в сфере культуры. Специфика деятельности. Требования к менеджменту сферы культуры.

Тема 3. Организационные структуры в исполнительской деятельности

Разделение труда и координация деятельности. Механизмы координации деятельности. Специализация рабочих мест, специализация подразделений. Централизация-децентрализация управления. Типы структур: механистические/органические. Предпринимательские структуры. Среда и структура организации. Проектные/матричные структуры.

Тема 4. Финансирование театрального дела и учреждений культуры.

Государственное регулирование. Роли государства в управлении сферой культуры. Международные акты и отечественное законодательство. Органы государственного управления. Негосударственная поддержка социально-культурной сферы. Спонсорство, благотворительность, патронаж. Цели и формы спонсорства. Благотворительность: проблемы и организация. Некоммерческие организации, фонды. Источники финансирования: бюджетные и внебюджетные. Специфика финансирования и управления некоммерческих организаций : социальный маркетинг; фандрейзинг (благотворительные и спонсорские взносы, гранты, государственные субсидии и т. д.); добровольчество ; «контроль стейкхолдеров». Возможности использования доходов в некоммерческих организациях.

Тема 5. Планирование и организация творческо-производственной деятельности

Виды планов. Организация плановой деятельности (этапы планирования). Методы планирования. Аналитическое планирование. Элементы маркетинга. Нормативное планирование. Целевое обоснование планов. Планирование материального и финансового обеспечения (балансовые методы планирования). Планирование организационного обеспечения (матричный и сетевой планы). Процесс принятия решений – главное звено менеджмента. Типы

решений в деятельности учреждений культуры и искусства. Содержание информационного механизма: планирование, контроль, учет и отчетность. Обеспечение единства информационного механизма.

Тема 6. Учет, отчетность и контроль

Роль и значение учета, отчетности и контроля. Виды учета и отчетности, требования к их организации. Текущий (оперативный) учет. Статистический учет и отчетность. Творческие отчеты. Виды и типы контроля. Средства и формы контроля.

Тема 7. Работа с персоналом

Система работы с персоналом. Персонал в сфере культуры и кадровая политика. Требования к работникам сферы культуры и проблемы их подготовки. Оценка и аттестация. Переучебка и повышение квалификации. Лидерство и стили руководства. Виды стилей руководства. Стимулирование и мотивация. Виды и методы стимулирования. Создание и развитие мотивационных условий. Культура менеджмента и организационная культура фирмы.

Тема 8. Менеджмент исполнительских искусств за рубежом.

Вклад культуры и искусства в экономическое развитие, в частности в развитие регионов (создание рабочих мест). Доходы и расходы учреждений культуры и искусства; доходы государства (бюджетов разных уровней) в связи с деятельностью учреждений культуры и искусства. Доходы других сфер, сопряженных с деятельностью учреждений культуры и искусства. Коммерческая и дотационная культура; их взаимовлияние. Понятие индустрии культуры. Рентабельность культуры и искусства.

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- информационные и компьютерные технологии;
- индивидуальные и групповые;
- диалоговые;
- обсуждение и решение конкретных профессиональных задач балетмейстера-репетитора в рамках предмета «Основы экономики и менеджмента исполнительских искусств».

Помимо аудиторных занятий, учитывая специфику дисциплины и творческий характер будущей профессии студентов, в процессе обучения используются такие виды деятельности, как посещение концертно-зрелищных учреждений, творческих встреч с выдающимися деятелями искусств и культуры. Ставятся профессиональные эксперименты.

Занятия, проводимые в интерактивных формах, составляют 30 % аудиторных занятий.

**6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ**

IX семестр

1. Овладение разделами: понятие менеджмента, коммерческая и некоммерческая деятельность в исполнительских искусствах. организационные структуры в исполнительской деятельности. финансирование театрального дела и учреждений культуры. Планирование и организация творческо-производственной деятельности. Учет, отчетность и контроль. работа с персоналом, менеджмент исполнительских искусств за рубежом.

2. Знание понятий: менеджмент, маркетинг, арт-менеджер, рекламирование, рынок, спрос, консолидация сил и средств, централизация и децентрализация управления. Ведомственная подчиненность организаций. Стратегическое планирование, среда организации, конкурентное преимущество, государственное регулирование, роли государства в управлении сферой культуры, международные акты и отечественное законодательство, негосударственная поддержка социально-культурной сферы, источники финансирования (бюджетные и внебюджетные), виды планов, организация плановой деятельности (этапы планирования). Виды учета и отчетности, требования к их организации. Персонал, индустрия культуры, рентабельность культуры и искусства.

Задания для самостоятельной работы:

- прочитать 1, 2, 3, 5 части из книги Котлер Ф., Шефф Дж. Все билеты проданы. Стратегия маркетинга исполнительских искусств. – М.: Издательский дом «Классика XXI», 2012. – 688с.;
- прочитать 1,2, 3, 4, 5 главы из книги Франева, Л. К. Основы менеджмента исполнительских искусств и культуры: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во ФГОУ ВПО «Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой», 2010. – 150 с.
- прочитать 4 главу из книги Асылмуратовой А. А., Исакова В. М. Основы организации эффективных систем в театрально-концертной и образовательной сферах искусств: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2010. – 237 с.
- проанализировать подходы управления взаимоотношениями со зрительской аудиторией;
- составить план рекламирования творческого проекта.
- проанализировать методы направленные на улучшение имиджа организации;

- составить план по развитию связей с общественностью.
- составить перечень лидерских качеств руководителя в сфере культуры;
- составить план творческой деятельности (постановки новой программы).

Контрольные вопросы:

- Дать определение понятию маркетинг.
- Маркетинг в исполнительских искусствах: взаимоотношения с аудиторией.
- Что значит анализ рынка, отбор целевых рынков.
- Менеджмент в исполнительских искусствах. Организация исполнительской деятельности. Внешняя и внутренняя среда организации.
- Возможности рекламирование постановок и организации (театра).
- Какие подходы к управлению взаимоотношениями с потенциальными спонсорами.
- Что значит консолидация средств.
- Назовите принципы составления и продвижения делового предложения.
- Какие существуют наработки в управление взаимоотношениями со зрительской аудиторией.
- Как консолидировать творческий коллектив в направлении реализации культурного проекта, программы.
- Назовите основные законы и нормативные акты, определяющие организационно-правовые основы существования учреждений культуры.
- Различия и общие цели коммерческих и некоммерческих организаций в сфере культуры.
- Как выражается централизация и децентрализация управления.
- В чем выражается специфика культурных продуктов (услуг).
- В чем заключается государственное регулирование финансовой деятельности учреждений культуры.
- Какова роль государства в управлении сферой культуры.
- Характеристика международных актов и отечественного законодательства в сфере культуры.
- Цели, задачи и формы спонсорства, благотворительности, патронажа.
- Что значит бюджетное и внебюджетное финансирование.
- Фандрейзинг как система партнерства.
- Возможности использования доходов в некоммерческих организациях.
- Организация плановой деятельности (этапы планирования творческой деятельности).

- Управление творческой организацией. Противоречия в творческом процессе. Пределы управленческого вмешательства в творческий процесс.
- Улучшение имиджа организации и привлечение к ней публичного внимания через развитие связей с общественностью.
- Характеристика возможных методов планирования деятельности концертно-зрелищной организации.
- Процесс принятия решений – главное звено менеджмента. Типы решений в деятельности учреждений культуры и искусства.
- Управление сценической площадкой, вместимостью и системами, распространение билетов.
- Формирование аудитории.
- Характеристика международных актов и отечественного законодательства в сфере культуры.
- Менеджеры в сфере искусств и художественного образования, их мотивация и требования к их способностям.
- Персонал в сфере культуры и кадровая политика.
- Оценка и аттестация работников в театрально-концертной и образовательной сферах искусств.
- Система переподготовки и повышения квалификации кадров.
- Специфика проявления лидерских качеств руководителя в сфере культуры.
- Виды стилей руководства.
- Сущность мотивации человеческой деятельности.
- Виды и методы стимулирования работников (различия в мотивации в зависимости от рода деятельности, профессиональной составляющей).
- Вклад культуры и искусства в экономическое развитие страны, в развитие регионов.
- Понятие потребностей (власти, успеха, причастности).
- Управление как согласование интересов. Субъекты художественной жизни и их интересы.
- Коммерческая и дотационная культура; их взаимовлияние.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Что такое «культура», эволюция содержания понятия.
2. Современные представления о культуре. Культуры и субкультуры.

3. Что такое «культурная политика».
4. Театральная деятельность в современном мире.
5. Менеджмент исполнительских искусств: основные определения и подходы.
6. Управление как согласование интересов.
7. Нужно ли управлять художественной жизнью общества? Подходы и целевые ориентиры.
8. Творчество как коммуникативный процесс и как объект управления. Оценка результатов творческого процесса.
9. Функции искусства.
10. Художественная культура как система. Культура и досуг.
11. Прогнозирование развития художественной культуры. Научно-технический прогресс и культура.
12. Субъекты культурной жизни (население, учреждения культуры, общество, государство) и их интересы.
13. Цели культурной деятельности.
14. Структура органов управления культурной жизнью: региональный, национально-территориальный и федеральный уровень.
15. Театр в системе современной культуры: эволюция социально-эстетических функций и средств сценической выразительности.
16. Театр в современной политической, экономической и социокультурной ситуации: проблемы и решения.
17. Театральный процесс как система. Общая характеристика подсистем.
18. Управление процессами подготовки и выпуска постановки: специфика и проблемы.
19. Управление процессами эксплуатации постановок: театр и зритель.
20. Возможны ли в искусстве объективные оценки? Оценка спектакля зрителями.
21. Культурная политика в сфере театрального искусства: смена концепции.
22. Специфика творческого процесса и основные требования, которым должна отвечать система управления театрами и учреждениями культуры.
23. Специфика управления творческими коллективами. Согласование интересов творческих коллективов.
24. Единоначалие в театре. Функции руководителя театра. Авторитарное и демократическое управление сценическим коллективом.
25. Театр и город: интересы, их согласование, проблемы взаимоотношений. Город как учредитель театра.

26. Театр и его учредитель. Управление процессами создания и функционирования театров.
27. Органы управления театрами национально-территориального и федерального уровня: основные функции.
28. Что такое социальный маркетинг?
29. Фандрейзинг: содержание и использование
30. Учет и отчетность в учреждениях культуры.
31. Сетевое планирование как метод подготовки, реализации творческого проекта.
32. Информационное и организационное обеспечение фандрейзинга.
33. Бюджеты творческих проектов и культурных программ (сметы расходов и доходов).
34. Мотивация благотворительности в сфере культуры.
35. PR и сфера исполнительских искусств.
36. Спонсорство, патронаж и благотворительность. Мотивы и формы сотрудничества, проблемы развития.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

a) основная литература:

1. Экономика, маркетинг, менеджмент [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Л.А. Дробышева. - 4-е изд. - М. : Дашков и К, 2016. - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394026485.html>
2. История экономических учений [Электронный ресурс] : Учебное пособие для бакалавров / А.Г. Войтов - М. : Дашков и К, 2016. - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394025969.html>
3. Кадырова, С.В. Self-management в сфере культуры и искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Кадырова, Е.А. Немцева, Г.Л. Тульчинский. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 224 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13241 — Загл. с экрана.
4. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 542 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13880 — Загл. с экрана.

b) дополнительная литература:

1. Шекова Е. Л. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / Шекова Е. Л., Г.Л. Тульчинский, Евланов В. Н. [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2012. — 160 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3820 — Загл. с экрана.
2. Словарь финансово-экономических терминов [Электронный ресурс] / А.В. Шаркова, А.А. Килячков, Е.В. Маркина и др.; под общ. ред. д. э. н., проф. М.А. Эскиндирова - М. : Дашков и К, 2016. - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394025549.html>
3. Тульчинский, Г.Л. Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в сфере культуры и образования: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Т.В. Артемьева. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2010. — 287 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1929 — Загл. с экрана..
4. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, С.В. Герасимов, Т.Е. Лохина. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2010. — 382 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1930 — Загл. с экрана.
5. Тульчинский, Г.Л. Маркетинг в сфере культуры: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2009. — 496 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1931 — Загл. с экрана.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Аудитория: № 21 (22,8 кв.м), № 23 (19,1 кв. м) корпуса №8.

Мультимедийный проектор, экран, ноутбук.

CD/DVD и видео аппаратура

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.03.01 «Хореографическое искусство»

Рабочую программу составил Марченко А.Н., доцент кафедры ХУГ
(ФИО, подпись)

Рецензент (представитель работодателя)

ДВФУ, Департамент хореографии, город Владивосток,
руководитель кафедры Татьяна Борисовна Косыгина
(место работы, должность, ФИО, подпись)

Рецензент (представитель работодателя)

Засл. артист РР Галеев Магомед - педагог-хореограф
ГБУДО РДК им. Рубина Нурбекова г. Тюмень
(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ХУГ МХО ВПУ

Протокол № 6/1 от 15.02.2016 года

Заведующий кафедрой Марченко Андрей Леонидович Альф
(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии
направления 52.03.01. Хореографическое искусство

Протокол № 4 от 15.02.2016 года

Председатель комиссии Альф

(ФИО, подпись)