

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И
ИСКУССТВА**

(НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)

Направление подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство
Профиль/программа подготовки «Артист ансамбля танца. Преподаватель хореографических дисциплин»
Уровень высшего образования Бакалавриат
Форма обучения Очная

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Индивид. занятия, час.	СРС, час.	Форма промежуточной аттестации (экзамен/зачет/зачет с оценкой)
8	2/72	18	18		36	Зачет
Итого	2/72	18	18		36	Зачет

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» является сформировать навыки грамотного поведения специалистов в сфере практического менеджмента в концертно-гастрольных учреждениях, исполнительских коллективах России, образовательных учреждениях.

Задачи:

- освоить понятийный аппарат, требования к менеджменту сферы культуры, цели коммерческих и некоммерческих организаций в сфере культуры, способы управления взаимоотношениями со зрительской аудиторией, подходы к организации концертных выступлений, систему работы с персоналом;

- 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 в сфере культуры и искусства» относится к базовой части.

Пререквизиты дисциплины: «Информационные технологии в образовании».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Код формируемых компетенций	Уровень освоения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине характеризующие этапы формирования компетенций (показатели освоения компетенции)
1	2	3
УК-1	Частичное	1. Знать принципы сбора, отбора и обобщения информации. 2. Уметь соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках избранных видов профессиональной деятельности. 3. Владеть навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками; методами принятия решений.
ОПК-5	Частичное	1. Знать, как планировать творческую деятельность с учетом концепции современной государственной культурной политики РФ. 2. Уметь осуществлять педагогическую деятельность в области искусства, соотнося ее с кругом задач современной государственной культурной политики РФ. 3. Владеть: актуальной информацией о современной картине государственной культурной политики Российской Федерации.

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем 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, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Индивидуальные занятия	Практические занятия	Лекции	СРС		
1	Понятие экономики и менеджмента в исполнительских искусствах.	8	1-2		2	2	6	2/50%	
2	Коммерческая и некоммерческая деятельность в исполнительских искусствах.	8	3-4		2	2	6	2/50%	
3	Организационные структуры в исполнительской деятельности.	8	5-6		2	2	6	2/50%	1-ый рейтинг-контроль
4	Финансирование театрального дела и учреждений культуры.	8	7-8		2	2	6	2/50%	
5	Планирование и организация творческо-производственной деятельности.	8	9-10		2	2	6	2/50%	
6	Учет, отчетность и контроль.	8	11-12		2	2	6	2/50%	2-ый рейтинг-контроль
7	Работа с персоналом (1).	8	13-14		2	2	6	2/50%	
8	Работа с персоналом (2).	8	15-16		2	2	6	2/50%	
9	Менеджмент исполнительских искусств за рубежом.	8	17-18		2	2	6	2/50%	3-ый рейтинг-контроль
Всего за 8 семестр:					18	18	36	18/50%	Зачет
Итого по дисциплине					18	18	36	18/50%	Зачет

Содержание лекционных занятий по дисциплине

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. Переподготовка 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.

Содержание практических занятий по дисциплине

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

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.

Цели коммерческих и некоммерческих организаций в сфере культуры. Специфика деятельности. Требования к менеджменту сферы культуры.

Тема 3. Организационные структуры в исполнительской деятельности

Централизация-децентрализация управления. Типы структур: механистические/органические. Предпринимательские структуры. Среда и структура организации. Проектные/матричные структуры.

Тема 4. Финансирование театрального дела и учреждений культуры.

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

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

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

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.

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

В преподавании дисциплины «Основы экономики и менеджмента в сфере культуры и искусства» используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов обучения.

Активные и интерактивные методы обучения:

- *Интерактивная лекция (темы №3-5);*
- *Просмотр видеоматериалов (темы №1-2,6-8).*

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

8 семестр

1 рейтинг-контроль.

1. Понятие менеджмента. Коммерческая и некоммерческая деятельность в исполнительских искусствах.
2. Организационные структуры в исполнительской деятельности.
3. Финансирование театрального дела и учреждений культуры.
4. Планирование и организация творческо-производственной деятельности. Учет, отчетность и контроль.
5. Работа с персоналом.
6. Менеджмент исполнительских искусств за рубежом.

2 рейтинг-контроль.

1. Ведомственная подчиненность организаций.
2. Стратегическое планирование и государственное регулирование.
3. Роль государства в управлении сферой культуры.
4. Международные акты и отечественное законодательство.
5. Негосударственная поддержка социально-культурной сферы.
6. Источники финансирования (бюджетные и внебюджетные).
7. Виды учета и отчетности, требования к их организации.

3 рейтинг-контроль.

1. Оценка и аттестация работников в театрально-концертной и образовательной сферах искусств.
2. Система переподготовки и повышения квалификации кадров.
3. Специфика проявления лидерских качеств руководителя в сфере культуры.
4. Виды стилей руководства.
5. Сущность мотивации человеческой деятельности.
6. Виды и методы стимулирования работников (различия в мотивации в зависимости от рода деятельности, профессиональной составляющей).
7. Вклад культуры и искусства в экономическое развитие страны, в развитие регионов.
8. Понятие потребностей (власти, успеха, причастности).
9. Управление как согласование интересов. Субъекты художественной жизни и их интересы.

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.

Задания для самостоятельной работы:

1. 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.;
2. 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.

3. Прочитать 4 главу из книги Асылмуратовой А. А., Исакова В. М. Основы организации эффективных систем в театральном-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.
4. Проанализировать подходы управления взаимоотношениями со зрительской аудиторией.
5. Составить план рекламирования творческого проекта.
6. Проанализировать методы направленные на улучшение имиджа организации;
7. Составить план по развитию связей с общественностью.
8. Составить перечень лидерских качеств руководителя в сфере культуры.
9. Составить план творческой деятельности (постановки новой программы).

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ	
		Количество экземпляров изданий в библиотеке ВлГУ в соответствии с ФГОС ВО	Наличие в электронной библиотеке ВлГУ
1	2	3	4
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. 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. Эскиндарова - М. : Дашков и К.	2016		http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394025549.html
Дополнительная литература			
1. 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		http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13241
2. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки.	2013		http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13880
3. 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		http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3820

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Практические занятия проводятся в аудиториях №12 и 14.

Рабочую программу составил _____

Шереметьев Д.А.
(ФИО, подпись)

[Handwritten signature]

Рецензент _____

Ледовской Александр Юрьевич

(представитель работодателя) _____

Балетмейстер-постановщик ГВХА «Русь» им. Михаила Фирсова

Заслуженный артист России

(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры _____

ХИСТ

Протокол № 11 от 01.07.2020 года

Заведующий кафедрой _____

Марченков Андрей Леонидович

(ФИО, подпись)

[Handwritten signature]

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 52.03.01 Хореографическое искусство направленность (профиль) подготовки «Артист ансамбля танца. Преподаватель хореографических дисциплин»

Протокол № 03 от 03.07.2020 года

Председатель комиссии _____

Марченков Андрей Леонидович

(ФИО, подпись)

[Handwritten signature]

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

Рабочая программа одобрена на 2021-2022 учебный год

Протокол заседания кафедры № 11 от 25.06.2021 года

Заведующий кафедрой Марченко А.А.

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____