

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)

Институт физической культуры и спорта
(Наименование института)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»

(наименование дисциплины)

52.03.01 ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

(код и наименование направления подготовки (специальности))

**АРТИСТ АНСАМБЛЯ ТАНЦА. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН**

(направленность (профиль) подготовки)

г. Владимир

2021

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 и экономике в сфере культуры и искусства, цели и деятельность коммерческих и некоммерческих организаций в сфере культуры и искусства, 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

Дисциплина «Основы экономики и менеджмента в сфере культуры и искусства» относится к обязательной части.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	
УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности и	УК-9.1. Знает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития; цели и формы участия государства в экономике. УК-9.2. Умеет применять методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей. УК-9.3 Владеет финансовыми инструментами для управления личными финансами (личным бюджетом), навыками	Знает требования к менеджменту и экономике в сфере культуры и искусства, цели и деятельность коммерческих и некоммерческих организаций в сфере культуры и искусства; Владеет актуальной информацией в сфере менеджмента и экономики культуры и искусства; Умеет контролировать собственные финансы и планировать личный экономический рост	Практико-ориентированное задание

	контроля собственных экономических и финансовых рисков.		
ОПК-5. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации	ОПК-5.1. Планирует творческую деятельность с учетом концепции современной государственной культурной политики РФ ОПК-5.2. Осуществляет педагогическую деятельность в области искусства, соотнося ее с кругом задач современной государственной культурной политики РФ	Знает основные задачи современной государственной культурной политики РФ Умеет планировать творческую деятельность и осуществлять педагогический процесс, соотнося их с кругом задач современной государственной культурной политики РФ Владеет актуальной информацией о современном состоянии государственной культурной политики РФ	

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа

Тематический план форма обучения – очная

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия	в форме практической подготовки		
1	Понятие экономики и менеджмента в исполнительских искусствах.	8	1-2	2	2		1	4	
2	Коммерческая и некоммерческая деятельность в исполнительских искусствах.	8	3	2	2		1	4	
3	Организационные структуры в исполнительской деятельности.	8	4-5	2	2		1	4	
4	Финансирование театрального дела и учреждений культуры.	8	6	2	2		1	4	1 рейтинг-контроль
5	Планирование и организация творческо-производственной деятельности.	8	7-8	2	2		1	4	
6	Учет, отчетность и контроль.	8	9-10	2	2		1	4	
7	Работа с персоналом (1).	8	11	2	2		1	4	2 рейтинг-

									контроль
8	Работа с персоналом (2).	8	12-13	2	2		1	4	
9	Менеджмент исполнительских искусств за рубежом.	8	14	2	2		1	4	3 рейтинг-контроль
Всего за 8 семестр:				18	18			36	Зачет
Наличие в дисциплине КП/КР					-				
Итого по дисциплине				18	18			36	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. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

5.1. Текущий контроль успеваемости (*рейтинг-контроль 1, рейтинг-контроль 2, рейтинг-контроль 3*).

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.

5.2. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины.

Зачет в 8 семестре.

Контрольные вопросы.

8 семестр.

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.

5.3. Самостоятельная работа обучающегося.

8 семестр

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.
- Составить план творческой деятельности (постановки новой программы).

Фонд оценочных материалов (ФОМ) для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
		Наличие в электронном каталоге ЭБС
Основная литература		
Стовбыра, Т. В. Финансовый практикум : учебное пособие / Т. В. Стовбыра. — Оренбург : ОГПУ, 2021. — 146 с.	2021	https://e.lanbook.com/book/179873
Цветков, А. Н. Основы менеджмента : учебник для спо / А. Н. Цветков. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-5803-5.	2021	https://e.lanbook.com/book/156404
Дополнительная литература		
ван, д. Б. Ключевые модели менеджмента. 77 моделей, которые должен знать каждый менеджер / д. Б. ван, П. Питерсма ; перевод с английского В. Н. Егорова ; художник И. Е. Шкерин. — 7-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2021. — 403 с. — ISBN 978-5-93208-522-6.	2021	https://e.lanbook.com/book/166733
Вертакова, Ю. В. Модели социально-экономических процессов : учебное пособие / Ю. В. Вертакова ; под редакцией Ю. В. Вертаковой. — Москва : Прометей, 2021. — 366 с. — ISBN 978-5-00172-140-6.	2021	https://e.lanbook.com/book/166781

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В учебном процессе используются мультимедийные средства:

- 1) Мультимедийный комплекс;
- 2) Электронная библиотека кафедры (фильмы, презентации, тексты учебных пособий, учебников, используемых при изучении тем курса).

Рабочую программу составил _____

(ФИО, подпись)

Рецензент

(представитель работодателя) _____

Балдин Сергей Александрович

Директор МБУ ДО

«Детская школа хореографии» города Владимира

Заслуженный работник культуры Российской Федерации

(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры _____

ХИСТ

Протокол № 11 от 21.06.2021 года

Заведующий кафедрой _____

Марченков Андрей Леонидович

(ФИО, подпись)

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 № 3 от 21.06.2021 года

Председатель комиссии _____

Марченков Андрей Леонидович

(ФИО, подпись)