

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный институт искусств»**

Кафедра культурологии

Рабочая программа дисциплины

Основы менеджмента исполнительских искусств

**Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ**

**Направление подготовки 52.03.01(071200)
«Хореографическое искусство»
Профиль подготовки: Педагогика**

Форма обучения
Очная/Заочная

Нальчик 2014

1.Цели освоения дисциплины.

Сформировать навыки грамотного поведения специалистов в сфере практического менеджмента в театрах и исполнительских коллективах России.

Задача курса:

-Ознакомить студентов с историей и практикой применения современных достижений менеджмента – науки и практики. Уделить особое внимание специфике менеджмента в культуре и в искусстве, особенно в сценическом искусстве.

2.Место дисциплины в структуре ООП

Курс предмета «Основы менеджмента исполнительских искусств » входит в общепрофессиональный цикл, вариативная часть (программы по выбору) . Курс является одной из составляющей направления подготовки «Хореографическое искусство», профиль «Педагогика».

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

В ходе изучения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции:
общекультурные:

- способность при необходимости применять методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности (ОК-11);
- способность к осознанию и эмоциональному принятию ответственности и проявлению ее в организации собственной самостоятельной, индивидуальной работы, в принятии ответственных решений в рамках своей компетенции, способностью самостоятельно обучаться в течение всей жизни

и непрерывно совершенствоваться, расширять границы своих научных, творческих, духовных познаний (ОК-12);

- способность находить профессиональные решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-16);

- способность осознавать собственные обязанности и права, соблюдать права и обязанности гражданина, уважать права ближнего, способностью использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности (ОК-17);

- способность осуществлять коммуникации в профессиональной среде и в обществе в целом, в том числе на иностранном языке (ОК-19);

профессиональные: в области балетмейстерской деятельности:

- способность осуществлять эффективный коммуникативный процесс, выбирать и комбинировать тип управления в творческом коллективе. Владеть этическими нормами коллективного творчества, создавать условия эргономичности (здоровье сберегающей) творческой атмосферы, самочувствия (ПК-16);

в области организационно-управленческой деятельности:

- способность планировать деятельность организации (проекта) исполнительских искусств (ПК-25);

- способность осуществлять административно-организационную деятельность в области культуры и искусства (ПК-26);

- способность координировать деятельность творческих и финансово-хозяйственных служб, касающихся отдельных сторон деятельности художественной организации или проекта (ПК-27);

- способность вести учет имеющихся ресурсов в организации исполнительских искусств (ПК-28);

- способность осуществлять грамотный контроль деятельности организации (проекта), используя различные экономико-математические методы учета (ПК-29);

- способность управлять малыми коллективами, находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ПК-30);

- способность исследовать проблемы функционирования во взаимосвязи с социально-экономической успешностью и социальной действенностью организации искусств, обеспечивать многосторонние связи с общественностью в процессе работы над проектом (мероприятием), участвовать в разработке рекламной и печатной продукции (ПК-31);

- способность осуществлять мониторинг финансовой успешности деятельности, контролировать и отвечать за административно-организационные стороны работы творческой организации или учреждения (ПК-32);

в области культурно-просветительской деятельности:

- способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно- нравственных ценностей и идеалов традиционной отечественной культуры, отечественных, мировых шедевров хореографического искусства (ПК-43);

- способность участвовать в разработке и реализации культурной политики в муниципальных, региональных и федеральных органах власти, включая связи с общественностью (ПК-44);

- способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным сообществом в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере хореографического искусства, образования, художественного творчества (ПК-45).

В результате освоения компетенций студенты **знают**:

- теоретические основы в области менеджмента как теории и практики управления, в том числе специфику менеджмента исполнительных искусств; историческое развитие менеджмента как науки и вида деятельности; школы менеджмента и современные научные подходы к управлению;

- сущность профессии менеджера, функции и методы менеджмента; • основную проблематику: а) государственного управления и рыночного регулирования деятельности в сфере искусства; б) трудового законодательства и законодательства об авторском праве в части защиты прав танцовщиков и балетмейстеров, в) целевой, функциональной, обеспечивающей, управляющей подсистем системы менеджмента в сфере искусства; г) организационной структуры управления (ОСУ); д) психологии малой группы;
- тарифно-квалификационные характеристики в области хореографии и структурно-содержательные требования к разработке должностных инструкций;
- принципы и особенности процессов планирования профессиональной деятельности (проекта), осуществления административно-организационной деятельности в области культуры и искусства;
- основные коммуникации в системе менеджмента, основы взаимодействия человека и организации, роль руководителя в системе менеджмента;
- основы делового общения, управление конфликтами и стрессами;
- методологию мониторинга финансовой успешности деятельности творческой организации (проекта) или учреждения;
- методологию: а) SWOT-анализа; б) PEST-анализа; в) многофакторного системного анализа ближней и дальней внешней среды организации; г) SNW-подхода к анализу внутренних ресурсов организации; д) сценарного планирования как инструмента стратегического управления; е) системы разработки, принятия, исполнения, контроля и снятия с контроля принимаемых управленческих решений;

умеют:

- разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор по критериям социально-экономической эффективности;
- эффективно планировать деятельность организации;

- эффективно управлять человеком в организации, воздействовать с помощью различных методов мотивационного воздействия, владеть деловым общением, разрешать конфликты в организации, осуществлять социально-психологическое регулирование в трудовых коллективах;
- организовывать и проводить практические исследования социально-экономической обстановки, конкретных форм управления.

4. Структура и содержание дисциплины (очная форма обучения)
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 ч.

№ п/п	Наименование разделов и тем	СРС	Аудиторные занятия (час.)		Коды компетенций
			В том числе		
			Лекции	Семинары	
1	2				
	Введение. Возникновение и развитие менеджмента исполнительских искусств.				
1.	Тема 1. Понятие менеджмента, особенности менеджмента в исполнительских искусствах	2	4	2	ОК-11
2.	Тема 2. Коммерческая и некоммерческая деятельность в исполнительских искусствах.	4	2	2	ОК-16;
3.	Тема 3. Организационные структуры в исполнительской деятельности	6	4	2	ОК-17; ПК-26
4.	Тема 4. Финансирование театрального дела и учреждений культуры	6	2	2	ОК-19; ПК-27
5.	Тема 5. Планирование и организация творческо-производственной деятельности	6	2		ПК-28;ПК-32;
6.	Тема 6. Учет, отчетность и контроль	6	4	2	ПК-29;ПК-32;
7.	Тема 7. Работа с персоналом	4	2		ПК-28; ПК-29; ПК-32;
8.	Тема 8. Менеджмент исполнительских искусств за рубежом	2	4	2	ПК-29; ПК-32;
	ИТОГО:72 часа	36	24	12	Зачет (7 семестр)

Заочная форма обучения.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч.

№ п/п	Наименование разделов и тем	СРС	Аудиторные занятия (час.)	Коды компетенций
			Лекции	
1	2			
	Введение. Возникновение и развитие менеджмента исполнительских искусств.			
1.	Тема 1. Понятие менеджмента, особенности менеджмента в исполнительских искусствах	10	2	ОК-11
2.	Тема 2. Коммерческая и некоммерческая деятельность в исполнительских искусствах.	10	2	ОК-16;
3.	Тема 3. Организационные структуры в исполнительской деятельности	10	2	ОК-17; ПК-26
4.	Тема 4. Финансирование театрального дела и учреждений культуры	10	1	ОК-19; ПК-27
5.	Тема 5. Планирование и организация творческо-производственной деятельности	5	1	ПК-28; ПК-32;
6.	Тема 6. Учет, отчетность и контроль	5	1	ПК-29; ПК-32;
7.	Тема 7. Работа с персоналом	8	0.5	ПК-28; ПК-29; ПК-32;
8.	Тема 8. Менеджмент исполнительских искусств за рубежом	4	0.5	ПК-29; ПК-32;
	ИТОГО:72 часа	62	10	Зачет (8 семестр)

5.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

ВВЕДЕНИЕ. Возникновение и развитие менеджмента исполнительских искусств.

Тема 1. Понятие 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.

6.Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации) при освоении дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Текущий контроль успеваемости студентов в виде промежуточной аттестации позволяет оценить уровень усвоения пройденного материала по дисциплине, сформированность компетенций посредством проверки знаний, умений и навыков студентов.

Контроль за работой студентов может осуществляться в форме кратких экспресс-опросов, беседы по вопросам, заранее предложенным преподавателем и посвященным проблеме определенного стиля, жанра, конкретной темы пройденного материала. Возможно заслушивание и обсуждение сообщений, докладов, рефератов по различным темам и проблемам курса, самостоятельно подготовленных студентами, опрос студентов по всем темам и разделам, пройденным за весь период до аттестации.

Зачет по курсу «Основы менеджмента исполнительских искусств » проводится в конце 7 семестра(о/о),9 семестра (з/о) по билетам, включающим два теоретических вопросы.

Критерии оценивания следующие:

Зачет – раскрыть теоретический вопрос в устном ответе, выдерживая логику содержания с опорой на существенные аспекты.

Незачет - устный вопрос не раскрыт в его основной содержательной части; студент не способен структурировать свой ответ даже при опоре на наводящие вопросы.

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу.

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 и 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.

Организация контролируемой самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине включает подготовку к практическим занятиям, конспектирование и проработку материала по учебникам, учебным пособиям и другим источникам информации, написание рефератов.

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы. Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и привлекательной для студента.

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента. Проверка самостоятельной работы проводится в форме: тестирования, экспресс-опроса, защиты рефератов, проверки письменных работ, проведения докладов.

Рабочая учебная программа по курсу отражает основное содержание самостоятельной работы, темы для самостоятельной проработки, тесты для самопроверки, списки рекомендуемой литературы.

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы.

1. Мотивация творческой деятельности.
2. Понятие индустрии культуры
3. Взаимовлияние культуры и бизнеса:
4. Управление как согласование интересов . Субъекты художественной жизни и их интересы.
5. Управление творческой организацией. Противоречия в творческом процессе. Пределы управленческого вмешательства в творческий процесс.
6. Рынок культуры.

7. Реализация целей учреждений культуры. Система органов управления культурой: муниципальный, национально – территориальный и федеральный уровни.

8. Менеджмент в исполнительских искусствах. Организация исполнительской деятельности. Внешняя и внутренняя среда организации.

9. Маркетинг в исполнительских искусствах: взаимоотношения с аудиторией.

Примерная тематика рефератов.

1. Художественная культура как система.
2. Менеджмент в учреждениях культуры.
3. Деловое предложение и поиски внебюджетных средств для организации культурного проекта.
4. Маркетинг в культуре: взаимоотношения с аудиторией.
5. Организация культуры. Внешняя и внутренняя среда организации.
6. Культура и общество.
7. Финансирование некоммерческих организаций: фандрейзинг
8. Рентабельность учреждений культуры.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Рекомендуемая литература (основная)

1. Гордин В. Э. Социальная политика и социальный маркетинг. – СПб., 1993.
2. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке. – М., 2000.
3. Коммерческая и некоммерческая деятельность в социальной сфере. – М., 1995.
4. Мескон М., Альберт М. , Хедуори Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1992.
5. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М., 1991.

6. О'Шонесси Дж. Принципы организации управления фирмой. – М.: Дело, 1994.

Рекомендуемая литература (дополнительная).

1. Ансофф И. Новая стратегия. – СПб., 1999.
2. Безгин И.Д. Организационные проблемы театра.– Киев,1993
3. Бирженюк Г. М., Марков А. П. Основы региональной культурной политики формирование культурно-досуговых программ. – СПб., 1992.
4. Бирженюк Г. М., Марков А. Л. Разработка региональных программ культурной деятельности. – СПб., 1993.
5. Бирженюк Г. М., Марков А. П. Основы социокультурного проектирования. – СПб.. 1998.
6. Культура и власть. Материалы российско-американского семинара. – СПб., 1994.
7. Культурная политика России. История и современность. – М., 1998.
8. Культурная политика и художественная жизнь. – М., 1996.
9. Государственные организации сферы культуры Санкт-Петербурга. – СПб., 1997
- 10.Петров В.М. Прогнозирование художественной культуры. – М., 1991.
- 11.Рубинштейн А.Я. Введение в экономику исполнительского искусства. – М.,1991.
- 12.Соколов К.Б. Социальная эффективность художественной культуры. – М., 1990.
- 13.Субкультуры и этносы в художественной жизни. – СПб., 1996.
- 14.Художественная культура и развитие личности. – М., 1987.
- 15.Жидков В.С., Соколов К.Б. Искусство и общество. – СПб., 2005.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В соответствии с пунктом 7.19 Государственного стандарта дисциплина обеспечена танцевальными залами, музыкальным центром. Для самостоятельной подготовки студентов предоставлена библиотека, видеотека.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрОП ВО по направлению подготовки: 071200 «Хореографическое искусство», профиль подготовки: «Педагогика»

Одобрено на заседании кафедры культурологии

Протокол № 1 от 28 августа 2014г.

Заведующий кафедрой _____ Шаваева М.О.

Разработчик: доцент _____ Модебадзе Н.П.

Эксперт: доцент, к.ф.н. _____ Шаваева М.О.