

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО
Председатель УМС
факультета государственной
культурной политики
А.Ю. Единак**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ**

МЕНЕДЖМЕНТ ТЕТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ПРОЕКТОВ

Название и код направления подготовки

51.03.03 Социально-культурная деятельность

Профиль подготовки Менеджмент креативных индустрий

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная, заочная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью в освоении дисциплины «Менеджмент театрально-зрелищных проектов» является формирование у обучающихся представления о принципах менеджмента в сфере театрально-зрелищного искусства (в частности, театрального менеджмента), что помогает им осознать место сценического искусства в современной социально-культурной ситуации, изучить основы производственной деятельности театра, государственного регулирования культурной деятельности, основные элементы законодательства об авторских и смежных правах, трудового законодательства, особенности его применения в сфере искусства. Здесь детально рассматриваются основные организационные и экономико-правовые аспекты функционирования современного театра, необходимые для налаживания его эффективной деятельности на современном рынке театральных услуг в России

Особое внимание уделяется рассмотрению институтов современного театра: театральному образованию и менеджменту, типологии зрителя, театральной критике, способов репрезентации театральных феноменов (посещение театральных спектаклей, документальные фильмы о театре, записи спектаклей и репетиций, интервью деятелей театра, театральные рецензии и т.д.), методов анализа формы и содержания театральных спектаклей и разносторонне осваивать инструменты анализа театра как культурного явления и т.д.

В задачи учебной дисциплины входит:

- знакомство с методами анализа современного театра, театральной культуры;
- освоение особенностей истории развития и функционирования современной театральной культуры: специфики ее институционального функционирования, ее жанровых и текстовых особенностей; а также места театра в современной культуре;
- изучение организационной и экономической деятельности в условиях рыночной экономики наиболее значимых театров России;
- знакомство с организационно-правовыми, социально-экономическими основами разработки и организации театрально-зрелищных проектов, необходимого для участия в процессе практической деятельности в театральном и шоу бизнесе в современных социально-экономических условиях жизнедеятельности творческих организаций.

2. Общий план лекций и семинаров

Наименование раздела (подраздела, темы) дисциплины	Содержание
Тема 1. 1. Организационно-правовые основы театрального дела.	Современные формы организации театрального дела и развития театрального искусства. Нормативно-правовая база театрального дела. Гражданское законодательство Российской Федерации. Юридические и физические лица. Коммерческие и некоммерческие организации. Организационно-правовые формы. Правовые аспекты создания новых, реорганизации, ликвидации действующих организаций. Учредитель, учредительные документы. Законодательство и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации о культуре.
Тема 2. Принципы организации театрально-зрелищных проектов.	Менеджмент и маркетинг в театральном деле Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в театральной деятельности Анализ готовых сценариев программ.
Тема 3. Источники финанси-рования деятельности театров.	Социально-культурное содержание государственного и негосударственного финансирования театра. Причины необходимости экономической поддержки театра. Бюджетный кодекс Российской Федерации и правовая основа бюджетного финансирования театров – государственных (муниципальных) учреждений. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций культуры. Особенности налогового регулирования в сфере культуры. Основные проблемы и перспективы налоговой политики.
Тема 4. Ценообразование в деятельности театров.	Система финансирования театров и других организаций культуры в России в контексте многообразных систем финансирования социальной сферы в мире Типы и модели финансирования сферы культуры и театра за рубежом.
Тема 5. Стратегические методы поиска ресурсов на театрально-зрелищные проекты	Основы ценообразования и фандрайзинг в театре. Public Relations (PR) в театре
Тема 6. Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре.	Планирование в театре. Планирование проката репертуара. Организация показа спектаклей
Тема 7. Трудовые отношения в театре.	Авторские права в театре. Трудовые отношения в театре. Коллективный договор в театральном коллективе
Тема 8. Специфика театрально-зрелищных проектов.	Характеристика жанра, специфика драматургии.
Тема 9. Современные подходы к проектированию театрально-зрелищных продуктов.	Адресность тематики - важнейший фактор при написании сценария. Подключение зрителя как активного участника. Особенности композиционного построения конкурсно-

	игровых программ.
Тема 10. Анализ театрально-зрелищных проектов.	Инновационные технологии в сфере арт-индустрии. Проектный менеджмент. Разработка и утверждение мероприятия. Идея как основная мысль. Композиция как организация действия и соответствующее расположение материала. Экспозиция. Основное действие как часть экспозиции. Методические требования к выстраиванию эпизодов. Кульминация - наивысшая точка выражения идей. Продумывание развязки-финала действия, корректировка готового сценария.

Преподавание дисциплины «Менеджмент театрально-зрелищных проектов» должно быть ориентировано не столько на существующие компетентностные рамки образовательного стандарта или привычные образовательные технологии, сколько на глубокое и интерактивное погружение обучающихся в ключевые вопросы современных социальных наук, связанные с ценностно-мировоззренческой составляющей общественного развития и государственной политики.

Одна из ключевых задач внедрения курса в образовательные программы высшего образования – инициировать создание полноценной научно-образовательной экосистемы, призванной поддерживать междисциплинарный диалог для обеспечения нового импульса к развитию российских общественных наук. Для создания подобного социального капитала должны быть сформированы механизмы свободной академической коммуникации, обеспечивающей, среди прочего, межпоколенческий диалог и доверие, а также воспроизводство общего для преподавателей и студентов культурного пространства.

При освоении программы дисциплины рекомендуется прибегать к *интерактивным и диалоговым формам* образовательного процесса, не оставлять острые вопросы без ответов. Целесообразно применять в преподавании не только подход «субъект – объект», но и «субъект – субъект»,

то есть шире использовать обсуждения, дискуссии, создавать пространство диалога. Традиционные и новые образовательные технологии позволяют «прошивать» и развивать, настраивать и перенастраивать систему коммуникации для максимальной включенности студентов в освоение материала. Надо быть готовым к сложным вопросам, давать на них честные ответы и приводить научные доводы. Общественные науки в целом и каждый преподаватель должны быть готовы к работе в новых меняющихся условиях. Качество преподавания может и должно позитивно изменить пространство – и вуза, и региона, и страны в целом.

Важно при этом поддерживать и другие направления развития научно-образовательной экосистемы. Речь в данном случае идет, во-первых, о привлечении к преподаванию лидеров общественного мнения и практиков из рядов экспертного сообщества, а во-вторых, об активном стимулировании коммуникации внутри самой преподавательской среды. Обсуждение содержания и структуры дисциплины «Основы сценарного мастерства» может стать отправной точкой для обмена образовательными технологиями, совершенствования используемой методологии, категориально-понятийного аппарата.

Предполагаемым средне- и долгосрочным результатом внедрения дисциплины «Менеджмент театрально-зрелищных проектов» в образовательные программы высшего образования, равно как и результатом действия упомянутой ранее научно-образовательной экосистемы, является качественное развитие социализации

обучающихся. В преподавании «Основы театрально-зрелищных проектов» важны не только формальные показатели успешного освоения программы, указывающие на эрудицию и мнемонические навыки. Ценностный ракурс обсуждения большей части разделов дисциплины повышает значимость творческого подхода к работе с обучающимися, а также развитию у них критического мышления и коммуникативных навыков. Для этого в преподавании дисциплины, помимо классических решений по организации лекционных и практических занятий, необходимо активно обращаться к форматам модулируемых дискуссий, дебатов, открытых обсуждений проблемных вопросов и самостоятельной проектной работы студентов, посвященной основам российской государственности, цивилизационному развитию, ценностным и мировоззренческим проблемам.

Материально-техническое обеспечение занятий: интерактивная доска, ноутбук.

3. Список литературы и источников:

3.1. Основная литература:

1. Бакланова Н.К. Профессиональное мастерство работника культуры. М., 2004
2. Матвеев А.А. Новиков Д.А. Модели и методы управления проектами. ПМСОФТ, 2000
3. Киселева Т. Г., Красильников Ю. Д. Социально-культурная деятельность: Учебник. М., 2004.
4. Ципес Г. Л. Товб А. С. Менеджмент проектов в практике современной компании. Олимп-бизнес, 2006
5. Воротной М. В. Менеджмент музыкального искусства: Учебное пособие. СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2013. - 256 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/view/book/30433/>
6. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: Учебное пособие. [Электронный ресурс] / Г.Л. Тульчинский, С.В. Герасимов, Т.Е. Лохина. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2010. — 384 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/1930> — Загл. с экрана.
- 7.

3.2. Дополнительная литература:

1. Васильев Д.К. Заложнев А.Ю. Типовые решения в управлении проектами. ИПУ РАН, 2003
2. Курбатов В.И., Курбатова О.В. Социальное проектирование. Учебное пособие. Р-н/Д, 2001
3. Садовская В. С., Ремизов В. А. Основы коммуникативной культуры: Учебное пособие. М., 2005.
4. Цветков А.В. Стимулирование в управлении проектами. ООО "НИЦ Апостроф", 2001

3.3. Интернет-ресурсы:

Администрация президента России.. - www.kremlin.ru ВЦИОМ - www.wciom.ru
Информационно-аналитический ресурс - Politonline.Ru Конституция Российской Федерации - www.constitution.kremlin.ru
Общественно-политический интернет-канал 'ПОЛИТ.РУ'. - www.polit.ru

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Электронная библиотека: <http://elibrary.rsl.ru>
2. Библиотека гуманитарных наук. <http://www.gumer.info/>
3. Библиотека исторического факультета МГУ. <http://www.hist.msu.ru/ER/>
4. Исторический сайт: <http://www.historichka.ru/materials/>
5. Исторический сайт: <http://www.hrono.ru/>

Доступ в электронно-библиотечную среду ЭБС:

- ЭБС Ю-райт
- ЭБС ЛАНЬ
- ЭБС IPR Media
- ЭБС РУКОНТ
- ЭБС Нексмедиа (Университетская библиотека онлайн)

3.4. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине, образовательные технологии:

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее учебно-методическое обеспечение:

1. Методические рекомендации по освоению дисциплины «Постановка музыкально-литературных программ» - Химки, МГИК, 2018.- www.mgik.org (режим доступа – свободный)

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, Power Point;

Adobe Photoshop;

Adobe Premiere;

Power DVD;

Media Player Classic.

5. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для лекций - учебная аудитория, оснащённая интерактивной доской и ноутбуком. Для семинарских занятий – аудитории по выбору деканатов, оснащённые теми же средствами. Для самостоятельной работы – компьютерные классы, а также читальный зал библиотеки МГИК и домашние компьютеры.

Составитель:

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-культурной деятельности
Кернерман М.В.