Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы
ГАСТРОЛЬНЫЙ И ФЕСТИВАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство

Профиль «Театральный менеджмент»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА
2023

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины Гастрольный и фестивальный менеджмент разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 20.11.20 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные образовательные стандарты высшего образования», Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;, учебного плана подготовки магистрантов, одобренного Ученым советом (протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором института.

Освоение дисциплины Гастрольный и фестивальный менеджмент – необходимая составляющая профессиональной подготовки магистрантов, обусловленная миссией основной профессиональной образовательной программы и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки.

Актуальность изучения дисциплины Гастрольный и фестивальный менеджмент связана с необходимостью формирования у обучающихся целостного представления об управлении проектами как особой сферы управленческой деятельности, используемой для создания уникальных продуктов, к которым можно отнести любое сценическое произведение, в том числе при проведении гастролей театральных проектов и организации театральных фестивалей.

Трудоемкость дисциплины Гастрольный и фестивальный менеджмент составляет 3 зачетных единицы (108 часов).

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в первом семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель:

ознакомить обучающихся с основами гастрольной и фестивальной театральной деятельности, основными принципами планирования, проведения и финансирования гастролей и фестивалей.

Задачи:

сформировать понимание

роли театральных гастролей в современной социально-культурной ситуации,

механизмов подготовки гастрольной и фестивальной деятельности,

основ законодательства в области культурной политики и оценки эффективности гастрольной и фестивальной деятельности;

- ***сформировать умения***

планировать гастрольную деятельность театрального проекта,

разрабатывать календарный план гастрольной и фестивальной деятельности,

формирования концепции и программы фестиваля,

подготовки сметы доходов и расходов гастролей и фестивалей,

осуществлять контроль и регулирование хода подготовки гастрольного и фестивального процесса;

организационно обеспечивать проведение гастролей и фестивалей;

- ***сформировать навыки***

использования принципов управления (менеджмента) для решения практических задач, формирования команды (коллектива) при реализации гастрольных и фестивальных проектов;

применения методов конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;

разработки бизнес-плана создания гастрольного/фестивального проекта;

оценки возможных рисков.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина Гастрольный и фестивальный менеджмент относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

Дисциплина Гастрольный и фестивальный менеджмент направлена, в первую очередь, на формирование универсальных компетенций у обучающихся.

Освоение данной дисциплины позволит сформировать навыки предпринимательской деятельности, овладеть методологией, необходимой любому театральному руководителю для реализации гастрольных и фестивальных проектов в условиях непрерывно изменяющейся внешней среды. Кроме того, эта дисциплина необходима для формирования практических навыков, общих умений, знаний и представлений, необходимых и достаточных для руководящей работы в организациях исполнительских искусств.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины Гастрольный и фестивальный менеджмент направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных и профессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Гастрольный и фестивальный менеджмент

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-2 ***Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла***	УК-2.1 Участвует в управлении проектом на всех этапах жизненного цикла	***Знает:*** - принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; ***Умеет:*** - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; - прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; ***Владеет:*** - навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; - навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1 Демонстрирует понимание принципов командной работы. УК-3.2 Руководит членами команды для достижения поставленной цели.	**Знает**: - психологию общения, методы развития личности и коллектива; -этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; **Умеет**: - вырабатывать стратегию сотрудничества и на ее основе организовывать работу команды для достижения поставленной цели; - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы, особенности поведения и мнения (включая критические) людей, с которыми работает/взаимодействует, в том числе посредством корректировки своих

		действий; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; - организовывать обсуждение разных идей и мнений; **Владеет**: - системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия; - навыками преодоления возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
ПК-1. Способность к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса.	ПК-1.1. Осознает специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания ПК-1.2. Самостоятельно разрабатывает и реализует творческий замысел в области сценических искусств, в соответствии с выбранным профилем ПК-1.3. Обладает навыками креативной работы в области сценических искусств	**Знает**: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально- художественного произведения **Умеет**: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; **Владеет**: - навыками креативной работы в области сценических искусств.
ПК-2. Способен творчески курировать и координировать театральный проект или театральную программу, осуществлять подбор репертуара для творческих мероприятий различного уровня и направленности, создавать или готовить драматургический материал для сцены, обрабатывать и комментировать документальный материал,	ПК-2.1. Способен курировать и координировать театральный проект или театральную программу ПК-2.2. Осуществляет подбор репертуара для творческих мероприятий различного уровня и направленности ПК-2.3. Способен создавать или готовить драматургический материал для сцены, обрабатывать и комментировать документальный материал ПК-2.4. Способен к	**Знает**: - основы литературной, драматургической, постановочной, работы; - основы источниковедческой работы; - основы социальной работы с аудиторией; **Умеет**: - вести кураторскую работу в области театрального проектирования и реализации творческих программ; - вести драматургическую работу. Уметь вести постановочную работу по созданию театрально-культурных проектов; **Владеет**: - навыками составительской работы в театральной сфере; - навыками драматургической работы; - навыками постановочной деятельности по созданию театрально-культурных проектов; - навыками социальной работы со зрителем.

способность к проектированию и реализации (постановке) театрального события в целом	проектированию и реализации (постановке) театрального события в целом	

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных единицы), дисциплина изучается в 1-м семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой для обучающихся очной формы обучения.

Виды учебной работы		**Всего часов**
1. Контактная работа, в том числе:		**48**
Лекции		24
Практические занятия		24
Форма промежуточной аттестации		Зачет с оценкой
2. Самостоятельная работа, час.		**60**
Трудоемкость	**час.** **ЗЕТ**	**108** **3**

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	**Наименование темы дисциплины**	**Контактная работа, час.**		**СР**	**Всего, час**
		Л	**ПЗ**		
1.	**Тема 1.** Введение в гастрольную деятельность	4	0	4	8
2.	**Тема 2.** Современный фестивальный процесс в России и мире	4	2	10	16
3.	**Тема 3.** Планирование гастрольной деятельности репертуарного театра	4	6	12	22
4	**Тема 4.** Финансирование гастрольных и фестивальных проектов	4	6	12	22
5	**Тема 5.** Основные аспекты подготовки и проведения гастрольных и фестивальных показов	4	6	12	22
6	**Тема 6.** Договорные отношения при проведении гастролей и фестивалей	4	4	10	18
					Зачет с оценкой
	Итого	**24**	**24**	**60**	**108**

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Введение в гастрольную деятельность

Гастроли и фестивали – этимология терминов, основные понятия и историческая ретроспектива. Великие гастролёры XIX века. Гастроли Мейнингенского театра и Московского Художественного театра. «Русские сезоны» Сергея Дягилева. Советская практика гастрольной деятельности.

Гастрольный и фестивальный менеджмент – это совокупность современных принципов, методов и форм управления, основанная на использовании труда, интеллекта и мотивов других людей для достижения поставленных целей максимально эффективным способом.

Административная школа менеджмента Анри Файоля и основные функции театрального менеджера. Современные принципы организации гастролей театров и концертных коллективов.

Гастрольная деятельность, как свидетельство активной творческой и общественной позиции театра, показатель его успешности и конкурентоспособности.

Основные функции гастрольной деятельности

социальная (общественная) – среди одной из целей Стратегии государственной культурной политики до 2030 года выделено «выравнивание условий доступности и качества услуг для жителей регионов». Среди приоритетных направлений Стратегии выдвинуты также: усиление и расширение влияния российской культуры за рубежом; сохранение единого культурного пространства как фактора национальной безопасности и территориальной целостности России; активизация культурного потенциала территорий и сглаживание региональных диспропорций;

творческая – для внутренней жизни театра гастроли являются энергетическим стимулом, приносящим в выезжающий на гастроли спектакль и творческую жизнь коллектива комплекс положительных влияний;

экономическая – при правильном подходе и грамотном менеджменте гастроли могут быть одной из значимых статей дохода театра или иной организации исполнительских искусств.

Влияние гастролей ведущих театров на дальнейший рост местных коллективов, на повышение культурного и политического уровня зрителей.

Основные меры поддержки гастрольной деятельности в России на государственном уровне. Поддержка гастрольной деятельности в регионах.

Тема 2. Современный фестивальный процесс в России и мире

Реструктуризации социокультурной сферы в России на рубеже XX –XXI веков и активизация фестивального движения. Фестиваль как культурный феномен и сложноустроенный организм, требующий отлаженной системы управления.

Основные технологии фестивального менеджмента:

финансовый менеджмент – формирование фестивального бюджета за счет привлечения и аккумулирования средств из различных источников (фандрайзинг, грантрайтинг, краудфандинг, привлечени бюджетных и спонсорских средств);

программный менеджмент – управление содержательной частью фестиваля, т.е. работа по отбору и формированию основной и вспомогательных фестивальных программ, а также сопутствующих мероприятий (мастер-классов, семинаров, творческих встреч, «круглых столов» и т.п.);

управление персоналом – формирование фестивальной команды, обеспечение её слаженной работы на всех этапах подготовки и реализации фестиваля (исполнительная дирекция, финансовая и технические службы, экспертная комиссии и жюри, службы PR и маркетинга и т.д.);

управление фестивальными локациями – подбор сценических и иных площадок, отвечающих требованиям мероприятий фестиваля (включая контроль и руководство вспомогательными службами по месту проведения мероприятий фестиваля);

правовой менеджмент – сумма договорных отношений, все аспекты фестивальных показов (договоры о публичном исполнении спектаклей, арендные и авторские договоры, договоры подряда и оказания услуг и т.д.);

м*аркетинг, PR и реклама* – организация специальных мероприятий, направленных на максимально широкое продвижение и освещение фестивальных событий, реализацию билетов на фестивальные показы (пресс-конференции, публикации в СМИ, интернет-сайт, SMM-менеджмент, печатная и сувенирная продукция и т.п.).

Фестивальное движение как совокупность практической деятельности всех субъектов фестивального процесса (творческие коллективы, артисты, режиссёры, зрительская аудитория, административный персонал, жюри, эксперты, представители СМИ) и общей суммы проводимых фестивалей, различных по масштабу, форме и содержанию.

Возможные принципы систематизации современного фестивального процесса в России: по жанру (многожанровые, музыкальные, драматические, кукольные), по масштабу охвата (региональные, всероссийские, международные), по наличию конкурсной составляющей (конкурсы, премии, смотры), по профессиональному уровню участников (профессиональные, любительские, студенческие, театральных вузов), по месту проведения (уличные), по возрасту потенциальной аудитории (детские, юношеские, семейные).

Крупные театральные фестивали современной России – «Золотая маска», Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова, «Арлекин», «Александринский», Платоновский фестиваль искусств, «Балтийский дом», «Маршак», «Академия», «Коляда-Plays», Волковский, Вампиловский и Дягилевский фестивали и др.

Тема 3. Планирование гастрольной деятельности репертуарного театра

План творческо-производственной деятельности как основа функционирования репертуарного театра, отражающий творческую, производственную и финансовую стороны его деятельности.

Планирование как процесс. Производственно-финансовый план театра. Формирование репертуарной и гастрольной политики театра, планирование текущего репертуара. Глубина планирования гастрольных проектов (от 2 месяцев до 2 лет).

Основные виды гастрольной деятельности, их особенности (коммерческие и некоммерческие гастроли, фестивальные показы, обменные гастроли, гастрольные показы с выплатой фиксированного гонорара или процента от валового сбора и т.д.). Особенности переговорного процесса с потенциальными партнерами в зависимости от типа гастролей.

Организация показа спектаклей на гастролях по стране и за рубежом. Методы и критерии формирования гастрольной афиши. Понятие кассовых и гарантийных спектаклей. Зрительская посещаемость на гастрольных показах.

Основные этапы подготовки гастрольного проекта: первый (подготовительный) – выбор места проведения гастролей, проведение переговоров, подбор сценической площадки, составление финансовой сметы, распределение обязанностей между партнёрами; второй – подготовка гастролей – заключение договоров, приобретение билетов, бронирование гостиниц, обеспечение транспортировки декораций, реквизита и костюмов, адаптация технического райдера к гастрольному показу и пр.; третий — организация гастрольного показа спектакля (концерта).

Подразделения театра, участвующие в организации гастролей, и их функции. Планирование и организация гастрольного показа: этапы, технология, взаимодействие театральных подразделений и отношения с внешними партнерами.

В плановом осуществлении работ на всех стадиях подготовки гастрольного проекта заключается суть гастрольного менеджмента и в зависимости от формы спектакля, типа театра, его местоположения, количества сотрудников, удаленности места проведения гастролей эти работы могут существенно различаться.

Отмена гастролей – возможные причины, способы сокращения рисков и минимизации потенциальных потерь. Форс-мажор.

Тема 4. Финансирование гастрольных и фестивальных проектов

Экономические методы анализа эффективности гастрольной деятельности. Расчеты эффективности коммерческих и некоммерческих гастролей.

Социально-культурная роль государственного и негосударственного финансирования гастрольной и фестивальной деятельности, необходимость их экономической поддержки. Государственное обеспечение гастрольной и фестивальной деятельности. Источники финансирования: бюджетные и внебюджетные. Программа «Большие гастроли» и её направления. Принцип софинансирования проектов Президентским фондом культурных инициатив.

Негосударственная поддержка: спонсорство, благотворительность, краундфандинг. Цели и формы спонсорства. Некоммерческие организации, фонды. Специфика финансирования некоммерческих организаций: социальный маркетинг. Фандрайзинг как поиск ресурсов для реализации гастрольного и/или фестивального проекта.

Издержки и прибыль гастрольной деятельности. Виды издержек и прибыли. Смета доходов и расходов гастрольного проекта. Статьи доходов, их структура. Статьи и структура расходов.

Издержки и прибыль фестивальной деятельности. Виды издержек и прибыли. Смета доходов и расходов фестиваля. Статьи доходов, их структура. Статьи и структура расходов.

Подача заявки на грант как подготовка к реализации проекта – основное содержание: описание особенностей и специфики гастрольного и/или фестивального проекта, стратегия маркетинга, организационный план фестиваля (гастролей), финансовый план (в том числе оценка рисков), приложения.

Финансовый план и его структура: предполагаемая выручка, сумма затрат (издержек), показатели эффективности и пр., сроки окупаемости проекта и суммы возврата инвестиций. Финансовый план как основа для контроля хода реализации проекта. Оценка рисков проекта и возможностей снижения рисков.

Приложения как важная часть заявки: гарантийные письма, договоры аренды, найма, с поставщиками, нормативные документы, отзывы о деятельности, материалы из СМИ, финансовая и бухгалтерская информация, иная важная информация.

Тема 5. Основные аспекты подготовки и проведения гастрольных и фестивальных показов

Подбор сценической площадки для проведения гастрольного показа спектакля. Подбор площадок для проведения фестиваля. Параметры сцены. Технический райдер спектакля, его наполнение и основные разделы. Планировки спектаклей при гастрольных показах, их виды и назначения. Опись спектакля, состав и назначение.

Технический визит как неотъемлемая часть подготовки гастрольного и (или) фестивального показа. Функции технического директора при проведении технического визита и подготовки гастролей. Адаптация спектакля к гастрольной площадке, аренда дополнительного оборудования. Соблюдение техники безопасности при проведении гастролей.

Подготовка предварительных и окончательных списков участников гастролей для организации проезда и проживания коллектива. Бытовой райдер. Организация местного трансфера.

Транспортировка материального оформления (декораций, костюмов, реквизита) к месту проведения гастролей и обратно, основные проблемы и варианты их решения. Железнодорожные, авиационные и автомобильные перевозки – преимущества и риски.

График работ при проведении гастролей, его разработка и наполнение. Привлечение дополнительного персонала при проведении гастрольного показа.

Командировка сотрудников при проведении гастролей. Порядок выплаты и размер суточных при организации гастролей по России и за рубежом. Организация и оплата питания командированного работника.

Реклама гастрольных показов. Особенности форм и методов продвижения гастрольных показов. Виды и формы рекламы. Связи с общественностью при проведении гастрольных показов. Имидж театра, проекта, концертной организации.

Основные ошибки при проведении гастрольных показов. Анализ эффективности (творческой и финансовой) гастрольной/фестивальной поездки после её завершения.

Тема 6. Договорные отношения при проведении гастролей и фестивалей

Законы и иные нормативные акты, определяющие организационно-правовые основы гастрольной и фестивальной деятельности. Нормативно-правовая база театрального дела.

Организационно-правовые формы театров. Цели коммерческих и некоммерческих организаций в сфере культуры, специфика деятельности. Коммерческие и некоммерческие организации, организационно-правовые формы.

Специфика договорных отношений при организации гастрольных показов в зависимости от типа гастролей. Ключевые положения гастрольного договора. Распределение обязанностей партнеров при проведении гастрольных показов, их фиксация в договоре о гастролях.

Взаимоотношения театров с авторами при организации гастрольных и фестивальных показов. Авторские права и права, смежные с авторскими. Понятие интеллектуальной собственности. Имущественные и неимущественные права, исключительные права. Авторские права и права, смежные и авторскими. Нормативно-правовая основа защиты прав авторов и исполнителей в России и в мире.

Возможные способы урегулирования вопросов по авторским и смежным правам при организации гастрольных показов. Формы авторского вознаграждения: гонорар и обязательные отчисления. Организации, управляющие имущественными правами авторов и исполнителей на коллективной основе, их роль при проведении гастролей и фестивалей.

Приложения к договору о гастрольном (фестивальном) показе – список гастрольной группы, условия её проезда и проживания; технический райдер и его основные составляющие; график проведения гастрольной поездки и его наполнение и др.

Особенности договорных отношений при проведении зарубежных гастрольных (фестивальных) показов. Виды таможенного оформления при зарубежных гастролях. Опись спектакля. Состав и назначение.

Закрывающие документы. Акт об исполнении условий договора.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью процесса формирования компетенций, так как без настойчивой систематической самостоятельной работы по получению знаний, их обдумывания и применения невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе самостоятельной работы у обучающихся формируются навыки рефлексии, умение правильно и полно отражать результаты своей деятельности в устной и письменной речи, они имеют возможность сформировать культуру мышления, проявить способности к обобщению, анализу, восприятию информации, формулированию целей и выбору путей ее достижения (планированию).

Самостоятельная работа над конспектом лекций обеспечивает формирование у обучающихся таких структурных составляющих компетенций как «знать» и «уметь». Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на практическом занятии. Особое внимание необходимо уделить ключевым понятиям дисциплины.

Подготовка к практическим занятиям позволяет сформировать такие структурные составляющие компетенций как «уметь» и «владеть». При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой предполагает следующий алгоритм действий:

а). составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять схемы, таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом занятии и зачете;

б). ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания, используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8. При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, если это оговорено в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны.

Литература и иные источники информации, которые необходимо использовать в процессе самостоятельной работы, представлены в разделе 8 рабочей программы.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;

- выполнение заданий;

- поиск и презентацию теоретического и практического материала;

- развитие необходимых аналитических умений в процессе самостоятельной работы;

- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на освоение дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

1 – поиск в литературе необходимой для выполнения задания теоретической информации;

2 – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

3 – составление плана ответа на каждый вопрос;

4 – поиск примеров по рассматриваемому вопросу (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с использованием компьютерной техники и др.);
- найти и подготовить иллюстрационный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-10 минут.

6.2. Задания для подготовки к занятиям семинарского типа (практическим занятиям)

Основной целью практических занятий является формирование всех компетенций, приведенных в табл.1, и их структурных составляющих (знать, уметь, владеть).

1. Практическое занятие по теме 1. ***Введение в гастрольную деятельность***

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности гастрольной деятельности в театральных и концертных организациях.
2. Основные меры поддержки гастрольной и фестивальной деятельности на государственном уровне.
3. Меры поддержки гастрольной деятельности в регионе (по выбору учащегося).

2. Практическое занятие по теме 2. ***Современный фестивальный процесс в России и мире***

Вопросы для обсуждения:

1. Взаимодействие различных субъектов фестивального процесса в рамках подготовки фестиваля

2. Организационно-правовые формы фестивалей.
3. Классификация фестивалей, проводимых в одном регионе. Их особенности.
4. Анализ деятельности одного из крупных российских фестивалей за последние 3 года (по выбору учащегося).

3. Практическое занятие по теме 3. ***Планирование гастрольной деятельности репертуарного театра***

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности гастрольной деятельности репертуарного театра.
2. Издержки и прибыль гастролей репертуарного театра.
3. Оптимальная штатная структура для успешной гастрольной деятельности.

4. Практическое занятие по теме 4. ***Финансирование гастрольных и фестивальных проектов***

1. Гастроли государственного (муниципального) театра – заработок, необходимость или….
2. Способы оптимизации расходов при проведении гастрольных/фестивальных показов.
3. Нестандартные способы увеличения доходности гастрольных и фестивальных проектов.
4. Способы материального поощрения сотрудников при успешном проведении гастрольного проекта.

5. Практическое занятие по теме 5. ***Основные аспекты подготовки и проведения гастрольных и фестивальных показов***

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности подбора сценической площадки для спектаклей разных жанров.
2. Адаптация спектакля к гастрольному показу и сохранение авторского замысла.
3. Организационный план как алгоритм действий при реализации гастрольного проекта

5. Практическое занятие по теме 6. ***Договорные отношения при проведении гастролей и фестивалей***

Вопросы для обсуждения:

1. Договор об организации гастролей, как договор смешанного характера.
2. Задачи театрального менеджера при определении ключевых положений договора.
3. Ограничения, связанные с расходованием бюджетных средств.
4. Оценка рисков гастрольного проекта и пути их минимизации.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине включают:

- перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования;
- описание шкал оценивания;
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;
- типовые вопросы и практические задания, необходимые для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме зачета по билетам, включающим вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Нормативные правовые акты:

1. Федеральный закон 06.06.1997 № 115-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://docs.cntd.ru/document/9005213
2. Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» [Электронный ресурс] // Справочно- правовая система «КонсультантПлюс».

URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706

3. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 N 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

URL:.https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191058

4. Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 № 1019-р «О Концепции развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 г.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
   URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_l 15357.
5. Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 № 186 (ред. от 20.01.2016) «О федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 гг.)» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127422.
6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.03.99 N 329 (ред. от 23.12.2002) "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
   а. Положение о театре в Российской Федерации

б. Положение о принципах финансирования государственных и муниципальных театров в Российской Федерации.

7. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4 (ГК РФ ч.4) от 18.12 2006 г. N 230-ФЗ, главы 69, 70, 71.
8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12 2001 г. N 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015)
9. Налоговый кодекс Российской Федерации от 5 августа 2000 года N 117-ФЗ
10. Приказ Минкультуры РФ от 06.01.1998 N 2 «Об утверждении и введении в действие правил охраны труда в театрах и концертных залах»
11. Приказ Минтруда России от 16.12.2020 N 914н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении работ в театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах».

8.2. Перечень учебной литературы

1. Коленько С.Г. Менеджмент в сфере культуры и искусства: учебник и практикум. – М.: Издательство Юрайт, 2016.
2. Кириллова Н.Б. Менеджмент социокультурной сферы: учебное пособие. Екатеринбург: Издательство Урал. ун-та, 2012.
3. Тульчинский Г. Л., Шекова Е. Л. Менеджмент в сфере культуры: учебное пособие. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2009 - 496 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"
4. Менеджмент: учебник / ред.: М.М. Максимцов, ред.: М.А. Комаров .— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 344 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа. URL: http://rucont.ru/efd/352206]
5. Позднякова, Е. А. Авторское право : учебник и практикум для вузов / Е. А. Позднякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.

8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины

1. Культурный маркетинг и культурная политика. СПб., 2003
2. Дымникова А.И., Иксанов А.Г. Как просить деньги на культуру. СПб., 1996.
3. Арт-менеджмент. Электронное учебное пособие. - Режим доступа: [http://www.tsiac.ru/cdo/index. php? id=14&emc_id=23].
4. Белозерова Н.П. Система аналитических показателей творческо-производственной деятельности профессиональных драматических театров. / Н.П. Белозерова // Проблемы современной экономики. - 2007. - № 2. - С.78
5. Гунина Г.Б. Театральная деятельность: некоторые вопросы правового регулирования. / Г.Б. Гунина // Культура: управление, экономика, право. - 2006. - № 2. - С.43
6. История театрального дела в России 1914- 1992гг. / Г.Г. Дадамян.- М.: Гитис, 1994

7. Мордисон Г. История театрального дела в России - ч. 1-2. С-Пб.: Сильван, 1994
8. Орлов Ю.М. Организационные структуры русских драматических театров. М.: ГИТИС, 1979
9. Ваганова Н.К., Гордин В.Э. Маркетинговая деятельность в театральной сфере// Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 1995. №1. С.68-77.
10. Дадамян Г.Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства. М., 1982.
11. Гнесь А.А. Место фестивальной культуры в современном мире // Идеи и идеалы, №2 (20), т. 2, 2014. С. 113-119.
12. Николаева П.В. Фестиваль как этап эволюции праздничной культуры // Культурная жизнь Юга России. – 2008. №2. С. 144-146.
13. Родионов Д.В. Паспорт спектакля // Орлов Ю. М., Журова Г. А., Носырев К. М., Родионов Д. В. Создание новой постановки: репетиции, производство, паспорт спектакля. — М.: Российский институт театрального искусства — ГИТИС, 2020. С. 85-155.
14. Мамедов Э.А., Дадамян Г.Г., Смелянский Д.Я. Театральный продюсер: рассказы о профессии. — М.: Российский институт театрального искусства — ГИТИС, 2020.

8.4. Интернет-ресурсы:

1. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф
2. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: http://www.mkmk.ru.
3. Официальный сайт Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018)» [Электронный ресурс]. - URL: http://fcpkultura.ru/.
4. Правовой портал в сфере культуры. Информационно-справочная база нормативных документов по культуре [Электронный ресурс]. - URL: http://pravo.roskultura.ru/.

8.5. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	**Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины**
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Содержание

Введение…….....…2
1. Цель и задачи освоения дисциплины……2
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....3
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....……...….3
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....…….6
5. Содержание дисциплины.....6
5.1. Тематический план для очной формы обучения…….....…6
5.2. Содержание тем дисциплины.....7
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....12
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины……12
6.2. Задания для подготовки к занятиям семинарского типа.....13
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации ….....15
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....15
8.1. Нормативные правовые акты.....15
8.2. Перечень учебной литературы…….16
8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины…...16
8.3. Интернет-ресурсы…….....….....16
8.4. Информационные технологии, используемые в обучении.....17
8.5. Информационные технологии, используемые в обучении……17
9. Описание материально-технической базы.....17

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы
ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОКАТА РЕПЕРТУАРА

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство

профиль «Театральный менеджмент»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА
2023

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины Планирование и организация проката репертуара разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 20.11.20 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные образовательные стандарты высшего образования», Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; учебного плана подготовки магистрантов, одобренного Ученым советом (протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором института.

Освоение дисциплины Планирование и организация проката репертуара – это необходимая составляющая профессиональной подготовки магистрантов, обусловленная миссией основной профессиональной образовательной программы и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки.

Актуальность изучения дисциплины Планирование и организация проката репертуара обусловлена необходимостью формирования у обучающихся целостного представления об управлении репертуарным театром как особой социокультурной организации, соединяющей в себе творческую и производственную составляющие.

Трудоемкость дисциплины Планирование и организация проката репертуара составляет 2 зачетных единицы (72 часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет во втором семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель:

ознакомить обучающихся с основными принципами репертуарной политики театра, методами планирования репертуара, а также способами ежемесячной организации проката репертуара.

Задачи:

сформировать понимание

роли планирования в творческом театральном процессе,

принципов формирования репертуара театра и ежемесячной афиши,

основ производственной деятельности театра и методов оценки эффективности результатов деятельности,

- ***сформировать умения***

определять цели репертуарной политики театра,

разрабатывать календарный план текущего репертуара на определенный срок,

осуществлять контроль и регулирование хода выполнения утвержденного репертуарного плана,

организационно обеспечивать проведение спектакля, концерта (представления), репетиции;

- ***сформировать навыки***

использования принципов управления (менеджмента) для решения практических задач, формирования плана работы и команды (коллектива),

применения современных методов, в т.ч. компьютерных технологий, при планировании и организации проката репертуара,

анализа эффективности проделанной работы и возможных рисков.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина Планирование и организация проката репертуара относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

Дисциплина Планирование и организация проката репертуара направлена, в первую очередь, на формирование универсальных компетенций у обучающихся.

Освоение данной дисциплины позволит сформировать навыки предпринимательской деятельности, овладеть методологией, необходимой любому театральному руководителю для создания сценических произведений в условиях непрерывно изменяющейся внешней среды. Кроме того, эта дисциплина необходима для формирования практических навыков, общих умений, знаний и представлений, необходимых и достаточных для руководящей работы в организациях исполнительских искусств.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины Планирование и организация проката репертуара направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных и профессиональных компетенций (табл.1).

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1 Участвует в управлении проектом на всех этапах жизненного цикла	***Знает:*** - принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; ***Умеет:*** - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; - прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; ***Владеет:*** - навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; - навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1 Демонстрирует понимание принципов командной работы. УК-3.2 Руководит членами команды для достижения поставленной цели.	**Знает**: - психологию общения, методы развития личности и коллектива; -этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; **Умеет**: - вырабатывать стратегию сотрудничества и на ее основе организовывать работу команды для достижения поставленной цели; - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы, особенности поведения и мнения (включая критические) людей, с которыми работает/взаимодействует, в том числе посредством корректировки своих действий; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; - организовывать обсуждение разных идей и мнений; **Владеет**: - системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия; - навыками преодоления возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
ПК-1. Способность к самостоятельной разработке творческого	ПК-1.1. Осознает специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих	**Знает**: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения

театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса.	взаимодействий различных специальностей в процессе создания ПК-1.2. Самостоятельно разрабатывает и реализует творческий замысел в области сценических искусств, в соответствии с выбранным профилем ПК-1.3. Обладает навыками креативной работы в области сценических искусств	**Умеет**: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; **Владеет**: - навыками креативной работы в области сценических искусств.
ПК-2. Способен творчески курировать и координировать театральный проект или театральную программу, осуществлять подбор репертуара для творческих мероприятий различного уровня и направленности, создавать или готовить драматургический материал для сцены, обрабатывать и комментировать документальный материал, способность к проектированию и реализации (постановке) театрального события в целом	ПК-2.1. Способен курировать и координировать театральный проект или театральную программу ПК-2.2. Осуществляет подбор репертуара для творческих мероприятий различного уровня и направленности ПК-2.3. Способен создавать или готовить драматургический материал для сцены, обрабатывать и комментировать документальный материал ПК-2.4. Способен к проектированию и реализации (постановке) театрального события в целом	**Знает**: - основы литературной, драматургической, постановочной, работы; - основы источниковедческой работы; - основы социальной работы с аудиторией; **Умеет**: - вести кураторскую работу в области театрального проектирования и реализации творческих программ; - вести драматургическую работу. Уметь вести постановочную работу по созданию театрально-культурных проектов; **Владеет**: - навыками составительской работы в театральной сфере; - навыками драматургической работы; - навыками постановочной деятельности по созданию театрально- культурных проектов; - навыками социальной работы со зрителем.

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине Планирование и организация проката репертуара

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетных единицы), дисциплина изучается на 2-ом семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки для обучающихся очной формы обучения.

Виды учебной работы		**Всего часов**
1. Контактная работа, в том числе:		**32**
Лекции		12
Практические занятия		20
Форма промежуточной аттестации		Зачет
2. Самостоятельная работа, час.		**40**
Трудоемкость	**час.**	**72**
	ЗЕТ	**2**

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	**Наименование темы дисциплины**	**Контактная работа, час.**		**СР**	**Всего, час**
		Л	**ПЗ**		
1.	**Тема 1.** Основные принципы управления в организациях исполнительских искусств	3	4	10	17
2.	**Тема 2.** Принципы проката текущего репертуара	5	10	10	25
3.	**Тема 3.** Анализ проката репертуара, подведение итогов и отчётность	4	6	10	20
					Зачет
	Итого	**12**	**20**	**40**	**72**

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Основные принципы управления в организациях исполнительских искусств

Типы и виды организаций исполнительских искусств, их типология и структура. Организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих организаций в сфере исполнительских искусств. Бюджетные, автономные и казенные учреждения. Общество с ограниченной ответственностью. Некоммерческое партнерство. Индивидуальные предприниматели в театральной сфере. Автономные некоммерческие организации.

Функционирование театра, как учреждения. Классификация театров – репертуарный театр и его подвиды, проектный театр, антреприза, свободные площадки.

Структуры управления театрами в зависимости от их типа. Структура и содержание квалификационных характеристик должностей работников, занятых в организациях исполнительских искусств (театрах, музыкальных и танцевальных коллективах, концертных организациях, концертных залах, цирках).

Должности и квалификационные категории руководителей, художественного персонала, специалистов, артистического персонала. Должностные обязанности, требования к знаниям и квалификации.

Художественный руководитель, главный режиссёр, директор, продюсер, их функции и полномочия при планировании и организации проката репертуара. Основные структуры театра, занятые в планирование репертуара, их функционал и обязанности. Особенности их взаимодействия на этапах планирования и организации проката репертуара.

Отличия традиционного управления от проектного, особенности проектной деятельности. Особенности проектной деятельности в театре. Взаимосвязь процессов управления проектами с этапами создания и эксплуатации сценического произведения.

Тема 2. Принципы проката текущего репертуара

Внутренние (тип художественного руководства, особенности творческого коллектива и технические возможности площадки) и внешние (востребованность спектаклей, календарная динамика, репертуарная политика конкурентов, государственное задание) факторы формирования репертуара.

Основные принципы проката текущего репертуара. Корреляция зрительского спроса и театрального предложения. Государственное задание театра и его роль в формирование репертуарного предложения.

Классическая схема проката репертуарного театра и способы её реализации: равномерный прокат всех названий репертуара, приоритетность программных для театра названий, ориентация на зрительский спрос и «кассовые» дни. Правило «увеличительного стекла».

«Бродвейская» (сплошная) схема проката – ежедневная эксплуатация одной постановки.

Блочная схема проката репертуара. Особенности её использования в музыкальных и драматических театрах. Актуальность использования блочной схемы в репертуарном театре с постоянной труппой.

Частотный и точечный методы планирования репертуара. Годовой и помесячный планы. Календарный план проката репертуара. Ежемесячная афиша, как основа плановой деятельности театра. Методы и критерии формирования прокатной афиши. Глубина планирования репертуара в стационарном театре и антрепризе.

Организация показа спектаклей. Службы и подразделения, занятые в организации проката текущего репертуара. Прокат спектаклей, концертных и цирковых программ. Понятие кассовых и гарантийных спектаклей. Посещаемость.

Возможные варианты использования современных технологий при планировании репертуара. Внедрение элементов автоматизации в работу по планированию репертуара.

Тема 3. Анализ проката репертуара, подведение итогов и отчётность

Виды отчетности – внутренняя, государственная и целевая.

Ключевые показатели эффективности планирования – творческие, финансовые, внутренние, целевые и пр. Анализ продаж, как один из ключевых факторов проката репертуара. Аншлаговая стоимость, валовый сбор, процент продаж и процент заполняемости зала.

Отчет о продаже билетов по мероприятию и за определенный период. Рапортичка по каналам реализации билетов. Выручка, доход и прибыль.

Статистика занятости творческого состава как важный фактор планирования репертуара театра с постоянной труппой. Зависимость оплаты труда сотрудников от их творческой востребованности.

Возможные варианты материального поощрения работников в зависимости от их занятости в репертуаре. Бальная система оплаты труда и её взаимосвязь с планируемым репертуаром.

Формы государственной отчетности театров – 9-НК, 9-НК (репертуар), форма 292 (мониторинг театрального репертуара), отчет о выполнении показателей деятельности учреждения, отчет о выполнении государственного задания и пр. Творческий отчет перед учредителем и его основные составляющие.

Внешний аудит как независимый анализ эффективности работы по планированию. Возможные плюсы и минусы.

Формы отчетности перед спонсорами. Отчеты по целевым и грантовым средствам.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью процесса формирования компетенций, так как без настойчивой систематической самостоятельной работы по получению знаний, их

обдумывания и применения невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе самостоятельной работы у обучающихся формируются навыки рефлексии, умение правильно и полно отражать результаты своей деятельности в устной и письменной речи, они имеют возможность сформировать культуру мышления, проявить способности к обобщению, анализу, восприятию информации, формулированию целей и выбору путей ее достижения (планированию).

Самостоятельная работа над конспектом лекций обеспечивает формирование у обучающихся таких структурных составляющих компетенций как «знать» и «уметь». Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на практическом занятии. Особое внимание необходимо уделить ключевым понятиям дисциплины.

Подготовка к практическим занятиям позволяет сформировать такие структурные составляющие компетенций как «уметь» и «владеть». При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой предполагает следующий алгоритм действий:

а). составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять схемы, таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом занятии и зачете;

б). ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания, используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8. При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, если это оговорено в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны.

Литература и иные источники информации, которые необходимо использовать в процессе самостоятельной работы, представлены в разделе 8 рабочей программы.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений в процессе самостоятельной работы;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на освоение дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

1 – поиск в литературе необходимой для выполнения задания теоретической информации;

2 – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

3 – составление плана ответа на каждый вопрос;

4 – поиск примеров по рассматриваемому вопросу (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с использованием компьютерной техники и др.);
- найти и подготовить иллюстрационный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-10 минут.

6.2. Задания для подготовки к занятиям семинарского типа (практическим занятиям)

Основной целью практических занятий является формирование всех компетенций, приведенных в табл.1, и их структурных составляющих (знать, уметь, владеть).

1. Практическое занятие по теме 1. ***Основные принципы управления в организациях исполнительских искусств***

Вопросы для обсуждения:

1. Оптимальная структура руководящего состава драматического театра для успешного планирования репертуара.
2. Оптимальная структура руководящего состава музыкального театра для успешного планирования репертуара.
3. Театр режиссёрский и продюсерский – достоинства и недостатки.

2. Практическое занятие по теме 2. ***Принципы проката текущего репертуара***

Вопросы для обсуждения:

1. Преимущества и основные проблемы репертуарного театра.
2. Перспективы распространения блочной системы проката репертуара в российских театрах.
3. Особенности подходов к планированию репертуара музыкальных театров (на примере сравнения репертуарной политики Большого и Мариинского театров).
4. Особенности подходов к планированию репертуара драматических театров (на примере сравнения Театра Вахтангова / МХТ им. А.П. Чехова и Театра Наций.

3. Практическое занятие по теме 3. ***Анализ проката репертуара, подведение итогов и отчётность***

Вопросы для обсуждения:

1. Творческие и экономические показатели эффективности, их значение в работе театра.
2. Государственная отчетность театров и перспективы её оптимизации.
3. Оптимальное государственное задание для театров – перспективы унификации.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине включают:

- перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования;
- описание шкал оценивания;
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;
- типовые вопросы и практические задания, необходимые для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме зачета по билетам, включающим вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Нормативные правовые акты:

1. Федеральный закон 06.06.1997 № 115-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://docs.cntd.ru/document/9005213
2. Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» [Электронный ресурс] // Справочно- правовая система «КонсультантПлюс».

URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706

3. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 N 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

URL:.https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191058

4. Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 № 1019-р «О Концепции развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 г.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
   URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_l 15357.
5. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.03.99 N 329 (ред. от

23.12.2002) "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

а. Положение о театре в Российской Федерации

б. Положение о принципах финансирования государственных и муниципальных театров в Российской Федерации.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4 (ГК РФ ч.4) от 18.12 2006 г. N 230-ФЗ, главы 69, 70, 71.

8.2. Перечень учебной литературы

1. Коленько С.Г. Менеджмент в сфере культуры и искусства: учебник и практикум. – М.: Издательство Юрайт, 2016.
2. Кириллова Н.Б. Менеджмент социокультурной сферы: учебное пособие. Екатеринбург: Издательство Урал. ун-та, 2012.
3. Левшина Е. А. Планирование проката репертуара драматического театра. Учеб. Пособие Л.: ЛГИТМиК, 1985.

8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины

1. Сундстрем Л.Г. Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре (Подготовка новых постановок) М.-Л., 1984.
2. Левшина Е., Сундстрем Л. Методические рекомендации по анализу текущего репертуара театра и политике его проката. – М.: 1981
3. Иванова И.В. Принципы планирования репертуара и прокатной афиши в музыкальном театре (балетная афиша) // Театр. Музыка. Кино. Живопись. 2020/1. М.: ГИТИС, 2020. С. 130-145.
4. Белозерова Н.П. Система аналитических показателей творческо-производственной деятельности профессиональных драматических театров. / Н.П. Белозерова // Проблемы современной экономики. - 2007. - № 2. - С.78
5. История театрального дела в России 1914- 1992гг. / Г.Г. Дадамян.- М.: Гитис, 1994
6. Мордисон Г. История театрального дела в России - ч. 1-2. С-Пб.: Сильван, 1994
7. Орлов Ю.М. Организационные структуры русских драматических театров. М.: ГИТИС, 1979
8. Дадамян Г.Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства. М., 1982.
9. Левшина Е.А. Формирование зрительской аудитории. Л., 1989.
10. Рубинштейн А.Я. Введение в экономику исполнительского искусства. М., 1991 Мамедов Э.А., Дадамян Г.Г., Смелянский Д.Я. Театральный продюсер: рассказы о профессии. — М.: Российский институт театрального искусства — ГИТИС, 2020.
11. Князева А. Е., Овчинников И. А., Апфельбаум С. М., Симурзина Е. Н.,

Фокин А. И. Маркетинг спектакля: реклама и продвижение, продажа билетов, организация премьеры. — М.: Российский институт театрального искусства — ГИТИС, 2020.

8.4. Интернет-ресурсы:

1. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф
2. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: http://www.mkmk.ru.
3. Официальный сайт Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018)» [Электронный ресурс]. - URL: http://fcpkultura.ru/.
4. Правовой портал в сфере культуры. Информационно-справочная база нормативных документов по культуре [Электронный ресурс]. - URL: http://pravo.roskultura.ru/.

8.5. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-

гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Содержание

Введение……..…2
1. Цель и задачи освоения дисциплины……2
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....3
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....……....3
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....…….6
5. Содержание дисциплины.....6
5.1. Тематический план для очной формы обучения…….....……...6
5.2. Содержание тем дисциплины.....6
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....8
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины……..8
6.2. Задания для подготовки к занятиям семинарского типа.....10
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации ….....11
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....11
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы.....11
8.2. Перечень учебной литературы……....12
8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины...…12
8.4. Интернет-ресурсы…….....….....12
8.5. Информационные технологии, используемые в обучении.....13
9. Описание материально-технической базы.....13

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы
PR И РЕКЛАМА В ТЕАТРЕ

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство

профиль «Театральный менеджмент»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «PR и реклама в театре» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Освоение дисциплины «PR и реклама в театре» – это необходимая составляющая профессиональной подготовки магистрантов, обусловленная миссией основной профессиональной образовательной программы и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки.

Актуальность изучения дисциплины «PR и реклама в театре» связана с необходимостью формирования у обучающихся представления о комплексе внутренних и внешних мер в театре, направленных как на повышение вовлечённости, мотивации и лояльности сотрудников, так и на донесение до зрителей миссии театра, привлечение аудитории и продажу билетов. «PR и реклама в театре» предполагает получение целого спектра профессиональных компетенций – маркетинговых и творческих, технологических и коммуникативных.

Трудоемкость дисциплины «PR и реклама в театре» составляет 2 зачетных единицы (72 часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет во втором семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

ознакомить обучающихся с основами маркетинговых коммуникаций в театре, имиджевой политикой и современными инструментами рекламы и PR.

Задачи:

- сформировать понимание:

особенностей театрального маркетинга;

значимости социально-этического маркетинга (маркетинга идей);

комплекса мер и коммуникаций, которые входят в состав «связей с общественностью» (PR);

современных инструментов и видов рекламы.

- сформировать следующие умения:

разработка бренда театра;

выстраивание инфраструктуры в театре, обеспечивающей эффективную работу и привлечение зрителей;

работа со спонсорами, партнёрами и средствами массовой информации;

поиск подрядчиков и запуск рекламных кампаний.

- сформировать следующие навыки:

определение ниши театра (или проекта) на рынке исполнительских искусств;

качественный подбор имеющихся в театре маркетинговых ресурсов, SWOT-анализ;

определение, какие из рекламных активностей следует отдать на аутсорсинг;

построение медиаплана.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «PR и реклама в театре» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 2 Дисциплины (модули) ОПОП ВО по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, и относится к факультативам.

Дисциплина «PR и реклама в театре» связана с дисциплинами «Театральный маркетинг», «Продюсирование в театре», «История и теория менеджмента», «Социальный медиамаркетинг» и другими дисциплинами Блока Б.1.

Освоение данной дисциплины позволит сформировать и развить творческие, административные, коммуникативные, аналитические навыки, овладеть методологией, необходимой театральному менеджеру для формулирования внутренних целей театра, командообразования, привлечения зрителей и продвижения сценических произведений с помощью современных рекламных ресурсов. Освоение дисциплины «PR и реклама в театре» позволит обучающимся успешно взаимодействовать с представителями различных театральных цехов, формулировать рекламное предложение для театра, заниматься рекламой самостоятельно.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «PR и реклама в театре» направлено на формирование у обучающихся универсальных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
PR и реклама в театре

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1 Участвует в управлении проектом на всех этапах жизненного цикла	***Знает:*** - принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; ***Умеет:*** - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; - прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; ***Владеет:*** - навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; - навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1 Демонстрирует понимание принципов командной работы УК-3.2 Руководит членами команды для достижения поставленной цели	***Знает:*** - общие формы организации деятельности коллектива; - основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; ***Умеет:*** - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; ***Владеет:*** - навыками постановки цели в условиях командой работы; - способами управления командной работой в решении поставленных задач.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетных единицы), дисциплина изучается во втором семестре. Форма промежуточной аттестации – зачёт для обучающихся очной формы обучения.

Виды учебной работы		**Всего часов**
1. Контактная работа, в том числе:		**32**
Лекции		8
Практические занятия		24
Форма промежуточной аттестации		Зачёт
2. Самостоятельная работа, час.		**40**
Трудоемкость	**час.**	**72**
	ЗЕТ	**2**

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	**Наименование темы дисциплины**	**Контактная работа, час.**		**СР**	**Всего, час**
		Л	**ПЗ**		
1.	**Тема 1.** Взаимосвязь маркетинга и пиара театре. Краткая характеристика основных принципов маркетинга	1	1	4	6
2.	**Тема 2.** Миссия театра. Социально-этический маркетинг и мотивация. Бренд Дизайн.	1	5	6	12
3.	**Тема 3.** Каналы рекламы. Медиапланирование. Сайт театра.	1	3	6	10
4.	**Тема 4.** Социальный медиамаркетинг (SMM) как инструмент PR и маркетинговых коммуникаций.	2	6	8	16
5.	**Тема 5.** Сегментирование аудитории. Контекстная реклама.	1	5	8	14
6.	**Тема 6.** Работа с лидерами мнений, учредителями и спонсорами. Создание инфоповода. Пресс-релиз.	2	4	8	14
					Зачёт
	Итого	**8**	**24**	**40**	**72**

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Взаимосвязь маркетинга и пиара театре. Краткая характеристика основных принципов маркетинга.

Основные принципы маркетинга. Продвижение продукта, соответствующего ожиданиям зрителей и возможностям театра. Стремление к возможно более полному удовлетворению потребностей аудитории с учётом эстетических предпочтений и технологических ожиданий. Присутствие на рынке и активное продвижение продукта в моменты наиболее выраженного спроса. Постоянное обновление продукта и информации о нём. Единство стратегии и тактики для быстрого реагирования на меняющийся спрос аудитории.

Специфика театрального спектакля: продукт или услуга? Ниша на рынке зрелищных искусств. Особенности репертуара: классический театр, современный, андерграунд. Наличие или отсутствие медийных личностей в театре. Особенности инфраструктуры театра: расположение здания, способы добраться до него, наличие или отсутствие доступной среды. Возможности использования сведений о создании театра, его истории. Наличие экспозиционных зон, буфета и др. Оптимизация и модернизация театрального здания с учётом специфики работы и взаимодействия различных цехов.

Тема 2. Миссия театра. Социально-этический маркетинг и мотивация.

Театр показывает спектакли. Это его функция, но не миссия. В чём заключается миссия учреждения культуры? Формулировка миссии: внутренние и внешние аспекты. Размещение миссии театра на сайте.

Маркетинг начинается с высшего руководства театра. Деятельность в области маркетинга и PR не ограничиваются отделом, который создаёт рекламу, выбирает каналы её распространения, организует почтовые рассылки и отвечает на вопросы клиентов. Цели сотрудников театра и возможности их мотивации.

Социально-этический маркетинг. Проекты, выполняемые театром, которые не ведут к немедленному и непременному получению прибыли. Исторические изыскания, сохранение и восстановление культурного наследия, книгоиздание, мастер-классы и тренинги, конференции и форумы.

Социально-этические проекты могут быть чрезвычайно финансово затратными (пример: воссоздание Дома Вахтангова во Владикавказе) и приносить прибыль только в перспективе, но при этом они могут становиться мощнейшими PR-кампаниями, что в свою очередь приводит к повышению уровня продаж билетов.

Бренд театра, строительство бренда. Дизайн.

Этическая функция PR в театре – продвижение немедийных актёров, организация интервью с ними, генерация зрительского интереса.

Тема 3. Каналы рекламы. Медиапланирование. Сайт театра.

Обзор и характеристика основных каналов рекламы. Развитие и модификация рекламных технологий с течением времени. Перспективы. «Сарафанное радио».

Использование театрального здания как одного из рекламных каналов.

SWOT-анализ. Необходимо определить, какими ресурсами для проведения рекламных кампаний обладает театр, каковы возможности для развития и какие рекламные активности предпочтительно отдать на аутсорсинг.

Составление медиаплана. Поиск наиболее эффективных рекламных площадок для конкретного театрального продукта. Распределение бюджета. Взаимодействие с партнёрами.

Сайт театра – лэндинговая страница, на которую ведёт вся электронная реклама. Что сайт театра может предложить зрителю и чем, напротив, оттолкнуть клиента (уже привлечённого рекламой), что приведёт к срыву покупки.

Яндекс-метрика как один из главных инструментов статистики для пиарщика и маркетолога.

Тема 4. Социальный медиамаркетинг (SMM) как инструмент PR и маркетинговых коммуникаций.

Комьюнити-менеджмент. Соответствие каналов в социальных сетях миссии и брендбуку театра.

Разработка календарного контент-плана с учётом графика выхода премьер, проката репертуара, гастролей и других аспектов деятельности театра.

Работа со статистикой социальных сетей. Лояльная аудитория, уровень вовлечённости, охват, комментарии, репосты и другие реакции. Коэффициенты охвата.

Интерфейс рекламных кабинетов популярных социальных сетей. Настройка рекламной кампании по ключевым характеристикам.

Отслеживание эффективности рекламных кампаний в социальных сетях по Яндекс-метрике. Качество траффика. Аналитика.

Тема 5. Сегментирование аудитории. Контекстная реклама.

Современный театральный зритель. Анкетирование как способ изучения аудитории. Варианты проведения социологических исследований зрительской аудитории с помощью инструментов социального медиамаркетинга.

Сегментирование аудитории. Портрет театрального зрителя (целевая аудитория). Отличие таргетированной и контекстной рекламы.

База e-mail рассылки. Формирование предложения, автоматизированная рассылка.

Эффективность ведения электронной коммерции. Мониторинг.

Настройка рекламных кампаний в Яндекс.Директ. Работа над макетами.

Тема 6. Работа с лидерами мнений, учредителями и спонсорами. Создание инфоповода. Пресс-релиз.

Лидеры мнений. Выявление лидеров мнений целевой аудитории. Привлечение, организация специальных мероприятий для лидеров мнений. Адвокаты бренда. Амбассадоры бренда.

Работа с учредителями и спонсорами. Роль PR и рекламы в фандрайзинге. Реализация мер по социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры («Пушкинская карта»).

Работа с театральными критиками и СМИ. Задачи пресс-службы. Написание и рассылка пресс-релиз. Создание инфоповода. Организация пресс-конференций. Пост-релиз.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью процесса формирования компетенций, так как без настойчивой систематической самостоятельной работы по получению знаний, их обдумывания и применения невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе самостоятельной работы у обучающихся формируются навыки рефлексии, умение правильно и полно отражать результаты своей деятельности в устной и письменной речи, они имеют возможность сформировать культуру мышления, проявить способности к обобщению, анализу, восприятию информации, формулированию целей и выбору путей ее достижения (планированию).

Самостоятельная работа над конспектом лекций обеспечивает формирование у обучающихся таких структурных составляющих компетенций как «знать» и «уметь». Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на практическом занятии. Особое внимание необходимо уделить ключевым понятиям дисциплины.

Подготовка к практическим занятиям позволяет сформировать такие структурные составляющие компетенций как «уметь» и «владеть». При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой предполагает следующий алгоритм действий:

а) составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть

вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять схемы, таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом занятии и зачете;

б) ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания, используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8. При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, если это оговорено в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны.

Литература и иные источники информации, которые необходимо использовать в процессе самостоятельной работы, представлены в разделе 8 рабочей программы.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений в процессе самостоятельной работы;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на освоение дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

1 – поиск в литературе необходимой для выполнения задания теоретической информации;

2 – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

3 – составление плана ответа на каждый вопрос;

4 – поиск примеров по рассматриваемому вопросу (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с использованием компьютерной техники и др.);
- найти и подготовить иллюстрационный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-10 минут.

6.2. Задания для самостоятельной работы

1. Рассмотреть выбранный обучающимся театр с точки зрения инфраструктуры. С какими неудобствами сталкивается зритель, в чём преимущества, как можно повысить уровень комфорта?
2. Изучить сайты нескольких театров, найти формулировку миссии каждого из них. Провести разбор и дать характеристику.

3. Социально-этический маркетинг. Привести примеры известных обучающемуся театральных проектов, не ведущих к немедленному получению прибыли, но являющихся мощными PR-кампаниями.
4. PR-кампания без бюджета (в том числе в социальных сетях). Что театральный менеджер может предложить и создать собственными силами, без финансирования и возможности привлечения подрядчиков.
5. Составление примера анкеты для зрителей, которая должна позволить театру лучше узнать своего зрителя и правильно сформулировать предложение.
6. Подготовка медиаплана с учётом выхода предполагаемой премьеры и проката текущего репертуара.
7. Разработка рекомендаций по повышению качества комьюнити-менеджмента выбранного обучающимся театра.
8. Подготовка календарного плана работы SMM-специалиста над выходом премьеры.
9. Составление брифа для условного рекламного агентства (с учётом миссии, целевой аудитории и др.)
10. Создание шаблона для e-mail рассылки

Самостоятельная работа осуществляется магистрантами во внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы магистрантов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. *6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям*.

Основными этапами и приемами самостоятельной работы магистрантов являются:

1) знакомство с содержанием темы (п. 5.2 Программы), с вопросами и заданиями на практическое занятие по данной теме;
2) отбор необходимых источников информации по теме / вопросу / заданию из Перечней нормативных правовых актов, основной и дополнительной литературы, представленных в разделе 8 настоящей рабочей программы;
3) составление (при необходимости) кратких конспектов ответов на вопросы, подготовка конкретных примеров, схем, презентаций по практическим заданиям на основе текста лекций, учебно-методической и иной литературы.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, студент может также подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии, даже если такого вопроса нет в задании (п. 6.3.), то есть проявление инициативы магистрантами всячески приветствуется.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Основной целью практических занятий является формирование всех компетенций, приведенных в табл.1, и их структурных составляющих (знать, уметь, владеть).

1. Практическое занятие по теме 1. ***Взаимосвязь маркетинга и пиара театре. Краткая характеристика основных принципов маркетинга.***

Вопрос для обсуждения:

1) Особенности геолокации и инфраструктуры театрального здания. Как сделать здание театра удобным и привлекательным для зрителя.
2) Особенности театрального маркетинга и возможного потребителя продукта (услуги). Эмоциональный маркетинг.

2. Практическое занятие по теме 2. ***Миссия театра. Социально-этический маркетинг и мотивация.***

Вопросы для обсуждения:

1) Разбор формулировок миссии на сайтах различных театров. Рекомендации по улучшению.
2) Способы вовлечения сотрудников различных цехов и отделов театра в PR-кампанию.
3) Дом Вахтангова во Владикавказе. Разбор кейса. Соответствие миссии театра. Проведение PR-кампании.
4) Социально-этическая функция театра. Пиар-акция для возрастного актёра.
5) Какие продукты театр может предложить зрителю бесплатно, чтобы повысить лояльность.

3. Практическое занятие по теме 3. ***Каналы рекламы. Медиапланирование. Сайт театра.***

Вопросы для обсуждения:

1) SWOT-анализ. Поиск возможностей для продвижения, а также определение слабых сторон, способ усилить.
2) Изучение примеров медиаплана. Составление медиаплана.
3) Изучение сайтов различных театров и CJM (путь зрителя от момента «первого контакта» до покупки билета).
4) Изучение Яндекс-метрики. Статистика, анализ эффективности рекламных кампаний.

4. Практическое занятие по теме 4. ***Социальный медиамаркетинг (SMM) как инструмент PR и маркетинговых коммуникаций.***

Вопросы для обсуждения:

1) Изучение аккаунтов различных театров и фестивалей в социальных сетях. Выявление особенностей и общих черт.
2) Примеры контента, написание продающих текстов.
3) Разработка календарного контент-плана.
4) Работа со статистикой социальных сетей, коэффициенты охвата.
5) Продажа театральных билетов через соцсети.
6) Настройка рекламных кампаний в социальных сетях, анализ эффективности.

5. Практическое занятие по теме 5. ***Сегментирование аудитории. Контекстная реклама.***

Вопросы для обсуждения:

1) Составление портрета современного театрального зрителя. Интересы, желания, опасения аудитории.
2) Сегментирование аудитории.
3) База e-mail рассылки. Формирование базы. Повод для рассылки.
4) Настройка рекламных кампаний в Яндекс.Директ.
5) Эффективность контекстной рекламы, непрерывный мониторинг, распределение бюджета.

6. Практическое занятие по теме 6. ***Лидеры мнений и адвокаты бренда. Работа со спонсорами, инфопартнёрами и блогерами. Автоворонка продаж.***

Вопросы для обсуждения:

1) Выявление лидеров мнений. Организация мероприятий для лидеров мнений.
2) Работа со спонсорами. Изготовление рекламной продукции с учётом правил размещения логотипов.
3) Написание и рассылка пресс-релиза.
4) «Пушкинская карта».

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине включают:

- перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования;
- описание шкал оценивания;
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;
- типовые вопросы и практические задания, необходимые для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, включающим вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Нормативные правовые акты:

1. Указ Президента РФ от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики». [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: http:// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194820/

2. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706/.
3. Федеральный закон 06.06.1997 г. № 115-ФЗ (ред. от 30.04.2021 г.) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://docs.cntd.ru/document/9005213/
4. Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 г. (ред. от 14.07.2022 г.) № 38-ФЗ [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/.
5. Постановление Правительства РФ от 28.12.2021 г. № 2509 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу реализации мер по социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры». [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405977/.
6. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 г. № 326-р (ред. от 30.03.2018 г.) «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191058.
7. Национальный проект «Культура» [Электронный ресурс]. – URL: https://culture.gov.ru/about/national-project/about-project/.

8.2. Перечень основных и дополнительных материалов для углубленного изучения дисциплины

1. Котлер Ф., Шефф Д. Все билеты проданы. Стратегии маркетинга исполнительских искусств. – М.: Классика-XXI, 2012. – 688 с.
2. Князева А. Е., Овчинников И. А., Апфельбаум С. М., Симурзина Е. Н., Фокин А. И. Маркетинг спектакля: реклама и продвижение, продажа билетов, организация премьеры. – М.: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2020. – 192 с.
3. Карнеги Д. Искусство завоевывать друзей и оказывать влияние на людей, эффективно общаться и расти как личность. – М.: АСТ, 2017. – 224 с.
4. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке. – М.: Вильямс, 2007. – 288 с.
5. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. – СПб.: Диалектика, 2020. – 496 с.
6. Мамедов Э. А., Дадамян Г. Г., Смелянский Д. Я. Театральный продюсер: рассказы о профессии. – М.: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2020. – 132 с.

7. Иванов О.В., Большаков Н.В., Дмитриевский В.Н., Дадамян Г.Г. Зрительская аудитория театра: размышления и исследования. – М.: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2020. – 120 с.
8. Умаров М. Ю. PR в реальном времени: Тренды. Кейсы. Правила. – М.: Альбина Паблишер, 2020. – 232 с.
9. Мирошниченко А. А. Как написать пресс-релиз. – М.: Книжный мир, 2010. – 128 с.

8.3. Интернет-ресурсы:

1. Национальная электронная библиотека. – URL: https://rusneb.ru/
2. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: https://culture.gov.ru/.
3. Портал «Культура.РФ». [Электронный ресурс]. – URL: https://www.culture.ru.
4. Официальный сайт Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. [Электронный ресурс]. – URL: https://vakhtangov.ru/.
5. Федеральная служба государственной статистики – Росстат. [Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/.
6. Платформа Mediascope – мониторинг рекламы и СМИ. [Электронный ресурс]. – URL: https://mediascope.net/.

8.4. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека

- гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Содержание

Введение…….…….....…….2
1. Цель и задачи освоения дисциплины……....2
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....3
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....…….....4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....……....5
5. Содержание дисциплины.....5
5.1. Тематический план для очной формы обучения…….....5
5.2. Содержание тем дисциплины.....6
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....8
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины……..8
6.2. Задания для самостоятельной работы (темы проектов)……..9
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям ….....10
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации ….....12
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....12
8.1. Нормативные правовые акты.....12
8.2. Перечень основных и дополнительных материалов для углубленного изучения дисциплины……..13
8.3. Интернет-ресурсы…….....….....14
8.4. Информационные технологии, используемые в обучении.....14
9. Описание материально-технической базы.....14

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы
Бизнес-план театрального проекта

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство

профиль «Театральный менеджмент»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.20223г.

МОСКВА 2023

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины Бизнес-план театрального проекта разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Освоение дисциплины Бизнес-план театрального проекта — необходимая составляющая профессиональной подготовки магистрантов, обусловленная миссией основной профессиональной образовательной программы и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки.

Актуальность изучения дисциплины Бизнес-план театрального проекта связана с необходимостью формирования у обучающихся целостного представления об управлении проектами как особой сферы управленческой деятельности, используемой для создания уникальных продуктов, к которым можно отнести любое сценическое произведение, в том числе - создание театрального спектакля.

Трудоемкость дисциплины Бизнес-план театрального проекта составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет в первом семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель:

ознакомить обучающихся с основами проектной организации театральной деятельности и создания сценического произведения, необходимыми для участия в коллективном творческом процессе, создания команды проекта.

Задачи

сформировать:

- ***понимание***

механизма проектной театральной деятельности,

необходимости составления бизнес-плана при поиске инвестиций или подаче заявок на гранты;

основ производственной деятельности театра и методов оценки эффективности результатов деятельности;

- умения

определять цели создания сценического произведения/театрального проекта для разработки бизнес-плана,

разрабатывать организационный, календарный, финансовый план создания сценического произведения/театрального проекта,

осуществлять контроль и регулирование хода подготовки сценического произведения/театрального проекта;

составлять смету проекта, оценивать риски его реализации;

- навыки

формулирования идеи и цели проекта цели;

разрабатывать календарный план работы над спектаклем,

контроля и регулирования хода реализации проекта;

оценки постановочной сложности спектакля (проекта);

формирования команды и командной работы;

разработки бизнес-плана создания проекта/сценического произведения;

оценки возможных рисков.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина Бизнес-план театрального проекта является дисциплиной обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) по выбору ОПОП ВО по направлению подготовки 52.03.04 Театральное искусство.

Дисциплина Бизнес-план театрального проекта связана с дисциплинами Продюсирование в театре, Экономика культуры, Гастрольный и фестивальный менеджмент и другими дисциплинами Блока Б.1. Дисциплины (модули).

Освоение данной дисциплины позволит сформировать навыки предпринимательской деятельности, овладеть методологией, необходимой любому театральному руководителю для создания сценических произведений в условиях непрерывно изменяющейся внешней среды. Кроме того, эта дисциплина необходима для формирования практических навыков, общих умений, знаний и представлений, необходимых и достаточных для руководящей работы в организациях исполнительских искусств.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины Бизнес-план театрального проекта направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных и профессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине Бизнес-план театрального проекта

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1 Участвует в управлении проектом на всех этапах жизненного цикла	***Знает:*** - принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; ***Умеет:*** - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; - прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; ***Владеет навыками:*** - составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; - разработки бизнес-планов в театральной деятельности; - конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1 Демонстрирует понимание принципов командной работы УК-3.2 Руководит членами команды для достижения поставленной цели	***Знает:*** - общие формы организации деятельности коллектива; - основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели в рамках бизнес-плана конкретного проекта; ***Умеет:*** - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; ***Владеет:*** - навыками постановки цели в условиях командой работы при реализации бизнес-плана театрального проекта; - способами управления командной работой в решении поставленных задач.

ПК-3 ***Способен оценить постановочную сложность спектакля (проекта) и степень возможного риска***	ПК-3.1 Оценивает постановочную сложность спектакля и его сметную стоимость ПК-3.2 Определяет риски реализации проекта/ постановки спектакля	***Знает:*** - структуру и элементы бизнес-плана и методику его составления; - методы расчета сметной стоимости спектакля ***Умеет*:** - рационально распределять имеющиеся ресурсы; - определять источники финансирования ***Владеет навыками*** - составления бизнес-планов для привлечения финансирования создания сценического произведения; - оценки уровня риска и вероятности наступления рискового события.
ПК-4 ***Способен принимать решения экономического характера в организациях культуры и искусства с учетом их социально-экономических последствий***	ПК-4.1 Анализирует конкретные проблемные ситуации и предлагает способы их решения	***Знает:*** - основы нормативно-правовой базы экономики культуры; - особенности экономических отношений в сфере культуры в России ***Умеет:*** - составлять заявки, соглашения, формы отчетности перед государственными и частными структурами в рамках выделения средств на реализацию творческих проектов ***Владеет навыками:*** - расчета доходов от основной уставной деятельности организаций исполнительских искусств; - взаимодействия с потенциальными благотворителями и спонсорами

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетных единицы), дисциплина изучается в первом семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет для обучающихся очной формы обучения.

Виды учебной работы		**Всего часов**
1. Контактная работа, в том числе:		**32**
Лекции		8
Практические занятия		24
Форма промежуточной аттестации		Зачет
2. Самостоятельная работа, час.		**40**
Трудоемкость	**час.**	**72**
	ЗЕТ	**2**

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Всего, час
		Л	ПЗ		
1.	**Тема 1.** Проектное управление в организациях исполнительских искусств, основные принципы. Театр как объект проектного управления	2	2	6	10
2.	**Тема 2.** Основы бизнес-планирования. Сущность бизнес-плана. Роль бизнес-планирования для театра.	2	4	6	12
3.	**Тема 3.** Бизнес-план и его основные элементы, краткая характеристика.	2	4	10	16
4	**Тема 4.** Содержание элементов, принципы и методика составления бизнес-плана	2	14	18	34
					Зачет
	Итого	**8**	**24**	**40**	**72**

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Проектное управление в организациях исполнительских искусств, основные принципы. Театр как объект проектного управления

Отличия традиционного управления от проектного, особенности проектной деятельности, три основных признака проекта.

Особенности проектной деятельности в театре. Взаимосвязь процессов управления проектами с этапами создания сценического произведения.

Процессно-функциональная модель управления проектами

Процессы управления проектами объединены в пять этапов, реализуемых последовательно и параллельно:

1. инициация,
2. планирование,
3. реализация,
4. мониторинг и контроль,
5. закрытие.

Основные принципы проектного управления:

дифференцированный подход - учет и использование различных сторон проектной инфраструктуры, к которым относятся ожидания участников, особенности реализации театральных проектов и т.д.;

экономическая целесообразность - предполагает рост дохода от реализации конкретного театрального проекта в сравнении с бюджетом на его реализацию. Все используемые ресурсы должны контролироваться, в

рамках проектной деятельности не допускаются экономически нецелесообразные действия;

гибкость - оперативное и гибкое реагирование команды проекта/творческого коллектива на все изменения внутренней и внешней ситуации по отношению к проекту. При этом гибкость не исключает строгое соблюдение процессуальных процедур проектной деятельности;

конкурентоспособность - в условиях ограниченности трудовых и финансовых ресурсов задачи подлежат ранжированию и отбору на конкурсной основе. Выбор проектов производится, исходя из условий важности (соответствия стратегии), проблемности и ресурсообеспеченности.

разделение полномочий - процессный принцип управления проектами предполагает единоличную ответственность за реализацию каждого процесса. Ответственное лицо отвечает за достижение конкретного результата;

открытость - стандарты управления проектами не являются догмой и текущая проектная практика может отличаться от предписанной стандартами, что необходимо для развития;

использование лучших практик - руководство обязано поощрять своих работников и команды за применение лучшего отечественного и мирового опыта в сфере.

Структура творческо-производственного процесса в репертуарном театре. Основные этапы создания сценического произведения/проекта: подготовительный, подготовка сценического произведения - репетиционный процесс и изготовление материальной части (костюмов, реквизита, декораций и т. д.); организация проката спектакля (концерта). Использование методологии управления проектами.

Тема 2. Основы бизнес-планирования. Сущность бизнес-плана. Роль бизнес-планирования для театра

Виды и назначение бизнес-планов. Бизнес-план как документ, описывающий этапы развития проекта (театра), основные направления его деятельности, стратегии и риски. Бизнес-план как основа поиска инвестиций и проведения фандрейзинга.

Виды бизнес-планов: организационные, экономические, социальные, технические, смешанные; внутренние, для инвесторов, для получения банковского кредита или господдержки, антикризисные; краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные.

Оценка существующего потенциала и возможностей театра. Разработка стратегии развития театра и формулирование целей бизнес-проекта. Методы планирования и проектирования, этапы разработки бизнес-плана. Источники бизнес-идеи. Источники финансовых ресурсов. Эффективность инвестиций. Требования к осуществлению бизнес-планирования. Методы и способы оценки рисков проекта.

Тема 3. Бизнес-план и его основные элементы, краткая характеристика

Бизнес-план как основной документ проекта, содержащий в краткой форме суть, основные характеристики, финансовые результаты и экономическую эффективность проекта.

Зависимость состава и структуры бизнес-плана от целей проекта. Отсутствие стандартизированных требований к форме и содержанию бизнес-плана, творческий характер бизнес-планирования.

Примерный состав и структура бизнес-плана: титульный лист, содержание и резюме, раздел 1 — характеристика организации (театра), раздел 2 — анализ отрасли и рынка, раздел 3 — описание продукта и бизнес-модели; раздел 4 — производственный план, раздел 6 — маркетинговая стратегия; раздел 7 — стратегия продаж; раздел 8 — финансовый план; раздел 9 — оценка рисков; приложения.

Тема 4. Содержание элементов, принципы и методика составления бизнес-плана

Методика написания разделов бизнес-плана.

Оформление титульного листа. Оглавление. Содержание резюме проекта.

Раздел 1. Характеристика организации (театра). Описание театра: правовая форма, учредители, расположение и оснащенность, технические возможности по созданию спектаклей, текущие финансовые показатели и необходимые инвестиции.

Раздел 2. Анализ театрального предложения и спроса (результаты маркетинговых исследований): краткий анализ деятельности конкурентов с учетом локальной специфики; факторы, вляющие на рост посещаемости театров; целевую аудиторию и др.

Раздел 3. Описание продукта (сценического произведения) должно включать описание особенностей сценического произведения, отличия от похожих спектаклей других театров, его значимости для целевой аудитории, возможностей привлечения новых зрателей из разных возрастных категорий.

Раздел 4. Производственный план должен включать подробное описание условий создания сценического произведения, в том числе декораций и костюмов, имена создателей и исполнителей, характристику рекламных материалов и другую информацию.

Разделы 6 и 7. Маркетинговая стратегия и стратегия продаж билетов должна быть основана на цифрах и реальных показателях, включать описание различных методов и способов привлечения публики и увеличения зрительской аудитории, в том числе таргетированную и контекстную рекламу, ведение социальных сетей и др. Эта статья расходов включается в финансовый план.

Раздел 8. Финансовый план включает: источники финансирования, объём продаж, прямые и косвенные затраты и другие статьи расходов и доходов. Финансовый план составляется в табличной форме с описанием основных исходных данных для финансово-экономических расчетов.

Раздел 9. Оценка рисков. В этом разделе необходимо перечислить типичные факторы риска, сильные и слабые стороны сценического произведения и театра, стратегию действий на случай нежелательного развития событий.

Приложения. Состав не регламентирован, могут включать гарантийные письма, договоры аренды, найма, с поставщиками, нормативные документы, отзывы о деятельности театра, материалы из СМИ, финансовую и бухгалтерскую информацию, иную информацию, отражающую особенности проекта, фотографии и видеоматериалы, эскизы декораций и костюмов и др.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью процесса формирования компетенций, так как без настойчивой систематической самостоятельной работы по получению знаний, их обдумывания и применения невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе самостоятельной работы у обучающихся формируются навыки рефлексии, умение правильно и полно отражать результаты своей деятельности в устной и письменной речи, они имеют возможность сформировать культуру мышления, проявить способности к обобщению, анализу, восприятию информации, формулированию целей и выбору путей ее достижения (планированию).

Самостоятельная работа над конспектом лекций обеспечивает формирование у обучающихся таких структурных составляющих компетенций как «знать» и «уметь». Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на практическом занятии. Особое внимание необходимо уделить ключевым понятиям дисциплины.

Подготовка к практическим занятиям позволяет сформировать такие структурные составляющие компетенций как «уметь» и «владеть». При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой предполагает следующий алгоритм действий:

а). составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять

схемы, таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом занятии и зачете;

б). ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания, используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8. При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, если это оговорено в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны.

Литература и иные источники информации, которые необходимо использовать в процессе самостоятельной работы, представлены в разделе 8 рабочей программы.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений в процессе самостоятельной работы;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на освоение дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

1 – поиск в литературе необходимой для выполнения задания теоретической информации;

2 – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

3 – составление плана ответа на каждый вопрос;

4 – поиск примеров по рассматриваемому вопросу (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с использованием компьютерной техники и др.);
- найти и подготовить иллюстрационный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-10 минут.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется магистрантами во внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы магистрантов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. *6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям*.

Основными этапами и приемами самостоятельной работы магистрантов являются:

1. знакомство с содержанием темы (п. 5.2 Программы), с вопросами и заданиями на практическое занятие по данной теме;
2. отбор необходимых источников информации по теме/ вопросу/ заданию из Перечней нормативных правовых актов, основной и дополнительной литературы, представленных в разделе 8 настоящей рабочей программы;
3. составление (при необходимости) кратких конспектов ответов на вопросы, подготовка конкретных примеров, схем, презентаций по практическим заданиям на основе текста лекций, учебно-методической и иной литературы.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, студент может также подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии, даже если такого вопроса нет в задании (п. 6.3.), то есть проявление инициативы магистрантами всячески приветствуется.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Основной целью практических занятий является формирование всех компетенций, приведенных в табл.1, и их структурных составляющих (знать, уметь, владеть).

Практическое занятие по теме 1. ***Проектное управление в организациях исполнительских искусств, основные принципы. Театр как объект проектного управления***

Вопросы для обсуждения:

1. Отличия традиционного управления от проектного, особенности проектной деятельности.
2. Основные признаки проекта и их характеристика.
3. Особенности проектной деятельности в театре.
4. Основные группы процессов управления проектами.
5. Взаимосвязь процессов управления проектами с этапами создания сценического произведения.

2. Практическое занятие по теме 2. ***Основы бизнес-планирования. Сущность бизнес-плана. Роль бизнес-планирования для театра***

Вопросы для обсуждения:

1. Бизнес-план как документ, описывающий этапы развития проекта (театра)
2. Виды и формы бизнес-планов.
3. Разработка стратегии развития театра и формулирование целей бизнес-проекта.
4. Методы планирования и проектирования, этапы разработки бизнес-плана.

5. Методы и способы оценки рисков проекта.

3. Практическое занятие по теме 3. ***Бизнес-план и его основные элементы, краткая характеристика***

Вопросы для обсуждения:

1. Зависимость состава и структуры бизнес-плана от целей проекта.
2. Творческий характер бизнес-планирования.
3. Состав и структура бизнес- плана
4. Краткая характеристика одного из элементов бизнес-плана.

Практическое занятие по теме 4. ***Содержание элементов, принципы и методика составления бизнес-плана***

Задание. Подготовка бизнес-плана создания сценического произведения, студии, антрепризы, возобновления спектакля *(по согласованию с преподавателем)* в соответствии с формой: титульный лист, содержание и резюме, раздел 1 — характеристика организации (театра), раздел 2 — анализ отрасли и рынка, раздел 3 — описание продукта и бизнес-модели; раздел 4 — производственный план, раздел 6 — маркетинговая стратегия; раздел 7 — стратегия продаж; раздел 8 — финансовый план; раздел 9 — оценка рисков; приложения.

На практическое занятие по данной теме отводится 14 часов и 18 — на самостоятельную подготовку, оформление и рецензирование бизнес-плана.

На двух последних аудиторных занятиях каждая группа публично защищает подготовленный бизнес-план.

Примерная тематика бизнес-планов

1. Постановка спектакля.
2. Создание театра.
3. Создание антрепризного спектакля.
4. Создание театральной школы-студии для детей.
5. Возобновление спектакля.
6. Создание пластического сценического произведения на основе русской и зарубежной классики.
7. Организация юбилейного/праздничного концерта.
8. Создание и прокат новогоднего/праздничного представления для детей.
9. Организация гастрольного тура.
10. Организация и проведение фестиваля молодых режиссеров/молодых драматургов/ молодых актеров.
11. Проведение конкурса/мастер-класса молодых драматургов.

Магистранты могут выбрать другую тему по согласованию с преподавателем.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине включают:

- перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования;

- описание шкал оценивания;

- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;

- типовые вопросы и практические задания, необходимые для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме зачета по билетам, включающим вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Нормативные правовые акты:

1. Федеральный закон 06.06.1997 № 115-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://docs.cntd.ru/document/9005213
2. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 N 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

URL:.https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191058

3. Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 № 186 (ред. от 20.01.2016) «О федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 гг.)» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127422.
4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.03.99 N 329 (ред. от 23.12.2002) "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

   а. Положение о театре в Российской Федерации

   б. Положение о принципах финансирования государственных и муниципальных театров в Российской Федерации.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12 2006 г. N 230-ФЗ,
6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12 2001 г. N 197-ФЗ
7. Временные методические рекомендации о порядке учета сценическо-постановочных средств в учреждениях, проводящих зрелищные мероприятия (от 10 августа 2007 г. N 1249)

8.2. Перечень учебной литературы

1. Купцова, Е. В. Бизнес-планирование : учебник и практикум для вузов / Е. В. Купцова, А. А. Степанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 435 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8377-7. —

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.

2. Сергеев, А. А.Бизнес-планирование : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. Сергеев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 475 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06299-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434599

3. Взаимодействие бизнеса и органов власти : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. И. Марковская [и др.] ; под редакцией Е. И. Марковской. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 304 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8762-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433915 ru/bcode/450359

8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины

1. Куприянов, Ю. В. Модели и методы диагностики состояния бизнес-систем : учебное пособие для вузов / Ю. В. Куприянов, Е. А. Кутлунин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 128 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-08500-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441731
2. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс] / Р. Ньютон; под ред. М. Савина; пер. А. Кириченко; пер. с англ. - 7-е изд. - Москва: Альпина Паблишер, 2016. - 180 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81655

8.4. Интернет-ресурсы:

4. сайт Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: http://www.mkmk.ru.
5. Официальный Национальная электронная библиотека http://нэб.рф
6. Официальныйсайт Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018)» [Электронный ресурс]. - URL: http://fcpkultura.ru/.
7. Правовой портал в сфере культуры. Информационно-справочная база нормативных документов по культуре [Электронный ресурс]. - URL: http://pravo.roskultura.ru/.

8.5. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Содержание

Введение……..…….....……2
1. Цель и задачи освоения дисциплины……2
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....3
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....……..3
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....…….5
5. Содержание дисциплины.....5
5.1. Тематический план для очной формы обучения…….....……5
5.2. Содержание тем дисциплины.....5
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....9
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины…...9
6.2. Задания для самостоятельной работы.....10
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям…….11
7. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации ….....13
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....13
8.1. Нормативные правовые акты.....13
8.2. Перечень учебной литературы…….14
8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины..14
8.4. Интернет-ресурсы…….....….....14
8.5. Информационные технологии, используемые в обучении.....15
9. Описание материально-технической базы.....15

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы
История и теория менеджмента

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство

профиль «Театральный менеджмент»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины История и теория менеджмента разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Освоение дисциплины История и теория менеджмента является очень важной составляющей профессиональной подготовки магистрантов, обусловлено миссией основной профессиональной образовательной программы (далее — ОПОП) и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки.

Актуальность изучения дисциплины История и теория менеджмента обусловлена необходимостью формирования у обучающихся целостного представления об истории науки управления и её фундаментальных законах, имеющих статистический, вероятностный характер, что обусловлено высокой сложностью социально-экономических систем, в том числе и театральных коллективов, и их внешней среды.

Трудоемкость дисциплины История и теория менеджмента составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов).

Формы промежуточной аттестации: зачет в первом семестре, зачет с оценкой во втором семестре и экзамен в третьем семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

ознакомить магистрантов с основами теории менеджмента, сформировать умения и навыки реализации управленческих функций в театрах и иных организациях исполнительских искусств в условиях изменения системы государственной поддержки сферы культуры и ее коммерциализации.

Задачи - *сформировать*
системные научные знания:

теоретических основ управления в социально-экономических системах (менеджмента),

принципов руководящей работы в театрах и иных организациях исполнительских искусств,

специфики менеджмента в сценическом искусстве, в организациях культуры, в том числе общественных;

умения:

формулировать и решать задачи, связанные с реализацией организационно-управленческих функций,

принятия решений в условиях неопределенности и риска, нестандартных решений;

принятия всей полноты ответственности за выбранное решение,

реализации основных функций менеджмента в театре и иных организациях культуры;

практические навыки:

маркетинговых исследований и подготовки аналитической информации, необходимой для принятия решений (с учетом историко-культурного и социально-экономического контекста);

использования принципов и методов менеджмента для решения практических задач в театральных организациях, в творческих союзах и обществах, в организациях театральной инфраструктуры, в органах управления культурой.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина История и теория менеджмента относится к обязательной части Блока Б.1 Дисциплины (модули) ОПОП магистратуры.

Она призвана сформировать у магистрантов целостную систему исторических и теоретических представлений о возникновении и механизмах управления организацией на примере театральной деятельности. Системный взгляд на процессы управления позволит обучающимся лучше понять смежные дисциплины, такие как Театральный маркетинг и Социальный медиамаркетинг, Продюсирование в театре, Бизнес-план театрального проекта и другие дисциплины учебного плана.

Освоение дисциплины История и теория менеджмента позволит магистрантам сформировать навыки предпринимательской деятельности, овладеть методологией, необходимой любому руководителю (менеджеру) для эффективной работы в условиях непрерывно изменяющейся внешней среды.

Дисциплина необходима для формирования практических навыков, общих умений, знаний и представлений, необходимых и достаточных для руководящей работы в государственных и муниципальных органах управления культурой, в театральных организациях, в творческих союзах и обществах, в организациях театральной инфраструктуры.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины История и теория менеджмента направлено на формирование следующих универсальных и профессиональных компетенций (табл.1).

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине История и теория менеджмента

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления УК-1.2. Разрабатывает стратегию и варианты решения проблемы, критерии выбора решения на основе системного и междисциплинарного подходов УК-1.3. Оценивает последствия принятого решения, учитывая возможные риски, предлагает способы минимизации рисков	***Знает:*** - методологию системного похода, функции и методы менеджмента; - основные школы и направления в истории менеджмента, в т.ч. современные. ***Умеет*** - использовать системный подход в решении проблемных ситуаций; - формулировать алгоритм и разрабатывать варианты решения проблемы, используя необходимую и достаточную информацию; - предвидеть возможные риски принятых решений. ***Владеет навыками*** - поиска и отбора, критического анализа и синтеза информации, необходимой и достаточной для решения проблемы; - разработки стратегии и алгоритма достижения цели с учетом возможных последствий принятых решений
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1 Демонстрирует понимание принципов командной работы УК-3.2 Руководит членами команды для достижения поставленной цели	***Знает:*** - принципы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; ***Умеет:*** - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; ***Владеет:*** - навыками постановки цели в условиях командой работы; - способами управления командной работой в решении поставленных задач.

ПК-1 Способность к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса	ПК-1.1. Понимает специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания сценического произведения	***Знает:*** - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально- художественного произведения ***Умеет:*** - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; ***Владеет:*** - навыками креативной работы в области сценических искусств.
ПК-4 Способен принимать решения экономического характера в организациях культуры и искусства с учетом их социально-экономических последствий	ПК-4.2 Анализирует конкретные проблемные ситуации и предлагает способы их решения	***Знает:*** систему нормативных правовых актов, регулирующих сферу профессиональной деятельности; ***Умеет:*** -использовать правовые нормы в профессиональной деятельности; ***Владеет навыками:*** - анализа внешней и внутренней среды организации культуры, выявления ее ключевых элементов и оценки их влияния на организацию

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 академических часов (6 зачетных единиц), дисциплина изучается в 1-ом, 2-ом и третьем семестрах.

Виды учебной работы		**1 семестр**	**2 семестр**	**3 семестр**	**Всего часов**
1. Контактная работа, в том числе:		**16**	**32**	**48**	**96**
Лекции		4	8	12	24
Практические занятия		12	24	36	72
Формы промежуточной аттестации		Зачет	Зачет с оценкой	Экзамен 36	36
2. Самостоятельная работа (всего), в том числе:		**20**	**40**	**24**	**84**
Трудоемкость	**час.**	**36**	**72**	**108**	**216**
	ЗЕТ	**1**	**2**	**3**	**6**

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Всего, час
		Л	ПЗ		
	1 семестр				
1.	**Тема 1.** Введение в дисциплину. Возникновение менеджмента и исторические тенденции его развития	1	3	6	10
2	**Тема 2.** Основные теоретические направления менеджмента в период с конца XIX до конца XX в.	1	3	6	10
3	**Тема 3.** Тенденции теории и практики менеджмента в информационном обществе	2	6	8	16
					Зачет
	Итого в первом семестре	**4**	**12**	**20**	**36**
	2 семестр				
4	**Тема 4.** Особенности управления и управленческой мысли в России. История театрального менеджмента в России	2	6	6	14
5	**Тема 5.** Основные функции менеджмента и их содержание. Особенности реализации функций менеджмента в театре	2	6	8	16
6	**Тема 6.** Организация как объект управления. Организационная культура и организационное поведение.	2	6	8	16
7	**Тема 7.** Особенности театра как организации. Социальная роль театра и театрального искусства	2	6	10	18
					Зачет с оценкой
	Итого во втором семестре	**8**	**24**	**40**	**72**
8	**Тема 8.** Решение как основной результат деятельности менеджера. Основы теории принятия решений.	2	4	2	12
9	**Тема 9.** Модели и методы разработки управленческих решений. Целевая ориентация управленческих решений	2	6	4	12
10	**Тема 10.** Риск как экономическая категория. Принятие решений в условиях неопределенности и риска. Риски театральной деятельности	2	6	4	12
11	**Тема 11.** Информационные и коммуникативные процессы. Мотивация деятельности персонала. Управление конфликтами.	2	8	6	12
12	**Тема 12.** Управление проектами. Постановка спектакля как проектная деятельность	2	10	6	18
13	**Тема 13.** Заключительная: обзор основных концепций и понятий общего и театрального менеджмента	2	2	2	6
	Итого занятий в третьем семестре	**12**	**36**	**24**	**72**
				Экзамен	**36**
	Всего по дисциплине	**24**	**72**	**84**	**216**

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину. Природа управления и исторические тенденции его развития

Сущность и основные элементы управления. Соотношение понятий «менеджмент» и «управление». Понятие и сущность менеджмента. Менеджмент как особый вид человеческой деятельности. Основные подходы в управлении (процессный, системный, ситуационный). Структура и периодизация истории управленческой мысли. История менеджмента – основной раздел истории управленческой мысли.

Проблема периодизация истории и теории менеджмента. Становление практик менеджмента и теории управления в эпоху торгового и ранних этапов промышленного капитализма. Влияние системы контекстуальных факторов на становление промышленного капитализма и менеджмента. Взаимосвязь между менеджментом и социально-экономической модернизацией. Особенности театрального менеджмента.

Тема 2. Основные теоретические направления менеджмента в период с конца XIX до конца XX в.

Школа научного менеджмента. Вклад Американского общества инженеров и механиков в становление научного менеджмента. Принципы научного менеджмента Ф.У. Тейлора. Вклад Ганта в развитие методологии научного менеджмента. Ф. и Л. Гилбреты: усовершенствование инструментария изучения рабочих движений. Философия эффективности Г. Эмерсона. Применение теории научного менеджмента в муниципальном управлении М. Куком. Школа административного менеджмента. Теория бюрократической организации М. Вебера. А. Файоль и его вклад в изучение принципов функционирования и методов управления промышленной организацией. Синтез идей научного менеджмента и административной школы в работах Муни, Рейли, Урвика, Гьюлика. Школа человеческих отношений. Х. Мюнстенбергер – создатель психотехники. М.П. Фоллет как основатель социально-психологического подхода к изучению организационных проблем. Организация проведения Хоторнских экспериментов (Диксон, Ротлисбергер) и значение их результатов для изучения социально-психологических аспектов управления организацией. Э. Мэйо и его вклад в обобщение результатов Хоторнских экспериментов.

Новая школа науки управления. Связь школы науки управления с научной методологией (математика, статистика, системный анализ, кибернетика и др.). Вклад школы науки управления в развитие операционного менеджмента и методологию принятия решений. Методология управления качеством (У. Э. Деминг, Джозеф Джуран). Новая школа наук о поведении и ее вклад в изучение социально-психологических факторов управления. Организационные системы по Р. Лейкерту. Теории «X» и «Y» Д. Мак-Грегора. Исследования проблем мотивации, лидерства, групповой динамики, коммуникации, управления конфликтами. Системный подход в менеджменте. Общая теория систем (Л.фон Берталанфи, А. Раппопорт) и ее значение в менеджменте. Вклад кибернетики (Н. Виннер,

Бир) в развитие теории управления. Концепция организации как социальной системы. Функции социальных подсистем по Т. Парсонсу. Системный подход в менеджменте и его значение для теории и практики управления. Организация как социотехничекая система. Теория ресурсной зависимости. Ситуационный подход в менеджменте. Теория «организмической» и «механистической» организации Т. Бернса и Г. Сталкера. Теория П. Лоуренса и Дж. Лорша. Исследование взаимосвязи между ситуационными факторами и принципами и методами управления организацией. Вклад ситуационного направления в изучение проблем мотивации и лидерства.

Тема 3. Тенденции теории и практики менеджмента в информационном обществе

Влияние новых информационных технологий на методы и принципы управления в постиндустриальном обществе. Главные темы в менеджменте на современном этапе. Концепция обучающихся организаций. Теория «виртуальной компании». Реинжиниринг бизнес-процессов (BPR). Сбалансированная карта показателей (Balanced Scorecard). Постмодернистский синтез в концепциях «гуру» современного менеджмента (П. Друкер, Г. Минцберг, Питерс, Уотерман, Р. М. Кантор, Э. Де Боно, Д. П. Коттер). Всеобщее управление качеством (TQM). Методика «шести сигм». Современные версии представления организации как системы.

Японский менеджмент: исторические условия формирования; особенности корпоративного менеджмента. Система «пожизненного найма» на японских предприятиях. Концепции корпорации как семьи и патернализма, значение групповых норм поведения и корпоративной культуры. Комплексное управление качеством в японской промышленности и непрерывные усовершенствования на базе «кружков качества». Особенности групповых процессов принятия решений. Уникальность японской модели менеджмента.

Проблематика организационной культуры и организационных изменений в современном менеджменте. Современный менеджмент как интеграция новых идей, взглядов и подходов к менеджменту.

Тема 4. Особенности управления и управленческой мысли в России. История театрального менеджмента в России

Научный менеджмент в России. А.А. Богданов и его вклад в развитие теории управления и общей теории систем. Развитие управленческих идей в России в советский период. О.А. Ерманский (концепция «физиологического оптимума», НОТ). Идеи П. Керженцева, Е. Ф. Розмировича, А.Ф.Журавского и их вклад в развитие НОТ. А.К. Гастев и его вклад в развитие идей научного менеджмента в России. Фазы и функции управления по Ф. Р. Дунаевскому.

Н.А. Витке как представитель административной школы менеджмента в России.

Концепция и методология «социальной инженерии» и «психотехники» в России. Особенности развития управленческой науки в советский период в связи с планово-распределительной системой организацией народного хозяйства. Основные тенденции и особенности развития российского менеджмента на современном этапе.

Краткая история менеджмента в российском театре. Императорские театры и частная инициатива. Контрактная форма регулирования отношений работодателя и работника в российских театрах в первой половине XIX в. Важность исполнения этических требований в отношениях театральных чиновников с артистическим персоналом.

Театральные реформы в XIX в. - отмена монополии императорских театров, создание специальной комиссии Императорского российского театрального общества (ИРТО). Разработка типового актерского контракта - нормального договора. Сценический устав как свод правил, регулирующих поведение артистов и предпринимателей.

Театральная деятельность в России после ноября 1917 г., театральные реформы в СССР и России. Менеджмент в советском театре. Современный менеджмент в театре: виды и формы. Негосударственная поддержка театральной деятельности.

Театральные агентства, продюсерские центры и другие организации инфраструктуры в сфере исполнительских искусств в России и за рубежом.

Деятельность органов управления театрами в России, Советском Союзе и Российской Федерации. Общественные организации и их роль в театральном менеджменте.

Тема 5. Основные функции менеджмента и их содержание. Особенности реализации функций менеджмента в театре

Сущность и характеристика основных функций менеджмента, взаимосвязь функций. Планирование, организация, мотивация и контроль как функции менеджмента. Психологические аспекты целеполагания, планирования и организации деятельности, мотивации персонала, контроля реализации плана.

Планирование как первый и важнейший этап управления, включающий формулирование цели деятельности, выбор путей и способов её достижения и составления планов разных типов. Роль целеполагания в процессе планирования.

Организация как деятельность: распределение задач и ресурсов между подразделениями организации (делегирование полномочий), координация деятельности, установление системы прямых и обратных связей (в том числе — информационных) между ними.

Мотивация как использование методов, побуждающих работников к эффективной деятельности по достижению целей организации. Мотивы и

стимулы как внутренние и внешние факторы побуждения к эффективному труду.

Контроль как сопоставление фактически достигнутых результатов с запланированными, а также установление отклонений — разницы между полученными и запланированными результатами. Виды и методы контроля. Важность контроля для обеспечения обратной связи в управлении, своевременного выявления и решения проблем в организации.

Методы управления: сущность и виды, особенности применения в организациях исполнительских искусств. Экономические методы управления. Организационно-распорядительные (административные) методы управления. Правовые методы управления. Социально-психологические методы управления.

Понятие менеджмента в искусстве. Социальные функции менеджмента, аспекты и виды деятельности менеджера в искусстве. Особенности менеджмента в театре и иных организациях исполнительских искусств. Взаимодействие художественного и административного руководства, основанного на разделении функций и полномочий, как основа эффективности деятельности театра.

Функции администрации: общее руководство театром, стратегическое планирование, обеспечение высокого уровня качества предоставляемых услуг, обеспечение театра квалифицированными кадрами и повышение их квалификации, установление тарифов и ставок оплаты труда, заключение договоров со сторонними организациями, выполнение обязательств перед поставщиками, бюджетом и банками, ремонт и капитальное строительство зданий и сооружений.

Функции художественного руководства: руководство артистическим персоналом, постановка новых спектаклей, обеспечение высокого качества создаваемых сценических произведений, формирование труппы, расстановка и использование творческих кадров, организация мероприятий по повышению уровня мастерства, внесение предложений о присвоении квалификации, разрядов, материальном и моральном поощрении работников театра.

Тема 6. Организация как объект управления. Организационная культура и организационное поведение

Понятие и признаки организации, законы функционирования. Общие характеристики организаций, жизненный цикл организации. Механистический и органический подход в проектировании организации. Формальные и неформальные организации. Типы организаций по взаимодействию с внешней средой и взаимодействию подразделений. Типы организационных структур (линейная, функциональная линейно-функциональная, дивизиональная, матричная).

Понятие «система» и виды систем. Дихотомические типологии систем: открытые и замкнутые, естественные и искусственные, материальные

(физические) и идеальные (абстрактные), детерминированные и стохастические.

Организация как открытая система, системные свойства. Внутренняя среда организации, её основные переменные. Внешняя среда организации прямого и косвенного воздействия. Основные факторы и характеристики внешней среды организации. Оценка внешней среды организации.

Культура как условие и продукт цивилизации. Понятие и содержание организационной культуры, свойства и функции. Ключевые ценности организации. Типология организационных культур.

Делегирование, ответственность и полномочия. Виды полномочий, эффективное распределение полномочий. Нормы управляемости, централизация и децентрализация власти в организации.

Организационное поведение, основные понятия. Личность как центр организационного поведения. Формирование и развитие личности в организации. Основные характеристики личности, определяющие ее поведение. Модели организационного поведения.

Значение групповой работы в современной организации. Понятие группы, классификация групп, стадии развития и характеристики группы. Формальные и неформальные группы, основные различия между ними. Преимущества и недостатки групповой работы. Личностные характеристики сотрудников, входящих в группу.

Понятие команды. Значение команд в современных организациях. Основные различия между группой и командой. Создание команды и условия ее эффективной работы.

Тема 7. Особенности театра как организации. Социальная роль театра и театрального искусства

Театр и другие виды организаций исполнительских искусств, их структура и социальные функции.

Театр как социальный институт. Социальные функции российского театра на различных этапах развития общества. Роль театра (концертной организации) в современной социально-культурной ситуации.

Общие положения и основные принципы деятельности театра (Положение о театре в Российской Федерации).

Виды театрального искусства и виды театров. Театры как организации различных видов собственности. Государственные (федеральные и региональные) театры, муниципальные театры, антреприза. Репертуарный театр и театр–проект. Структура и функции подразделений театров разных видов.

Концертные организации, их сеть и основные принципы структурного построения. Общее и специфическое в деятельности театра и других организаций исполнительских искусств.

Кино- и телестудии. Их структура и отношения с театрами.

Театральные агентства, продюсерские центры и другие организации инфраструктуры в сфере исполнительских искусств.

Тема 8. Решение как основной результат деятельности менеджера. Основы теории принятия решений

Управленческое решение (УР) как сущность менеджмента. Виды и классификация управленческих решений. Процесс принятия решений. Управленческие решения и социальная ответственность.

Методы принятия управленческих решений. Критерии эффективности управленческих решений. Типология управленческих решений. Целевая ориентация управленческих решений. Условия и факторы качества управленческих решений.

Алгоритм принятия управленческого решения. Контроль реализации управленческих решений. Требования к управленческим решениям. Процесс подготовки и реализации управленческих решений. Общая постановка задачи, содержание и стадии (этапы) процесса ПРУР. Технология подготовки управленческих решений. Технология процесса подготовки и реализации решений. Организация разработки и выполнения УР.

Процедуры, входящие в состав подготовки и реализации УР. Состав процедур разработки, согласования, утверждения и организации выполнения УР. Основные понятия об организационной технологии, особенность технологического подхода. Этапы проектирования организационной технологии. Проектирование процесса подготовки и утверждения решения. Методы описания организационной технологии (понятия о правилах работы исполнителей в процедурах и в организациях).

Формы подготовки: указ, закон, приказ, распоряжение, указание, положение, протокол, инструкция, правила, соглашение, договор, контракт, оферта, акцепт, акт, план, модель.

Формы реализации: предписание, убеждение, разъяснение, принуждение, наставление, сообщение, деловая беседа, личный пример, обучение, совет, деловая игра (тренинг), совещание, заседание, отчет, деловое слово. Этапы реализации УР: непосредственное исполнение принятых решений; обеспечение обратной связи; контроль реализации управленческих решений.

Эффективность управленческих решений и ее составляющие. Организационная, социальная эффективность и экономическая эффективность УР. Сравнительный экономический анализ и методические рекомендации по оценке эффективности управленческих решений. Методы расчета экономической эффективности подготовки и реализации УР: косвенный метод сопоставления различных вариантов, метод оценки по конечным результатам, метод оценки по непосредственным результатам деятельности.

Тема 9. Модели и методы разработки управленческих решений. Целевая ориентация управленческих решений

Понятия «цель», «средство», «результат», «миссия», «задача», «стратегия», «политика». Дерево целей. Концепция множественности целей организации. Направления и принципы разработки целей, требования к целям (SMART- признаки).

Основное назначение моделей и методов при подготовке управленческих решений (далее - УР). Перечень основных методов при подготовке УР. Варианты процедур, входящих в методы подготовки УР.

Роль и значение экономико-математических моделей и методов в совершенствовании управления. Объективная необходимость и значение применения экономико-математических методов и моделей при подготовке УР. Границы и области эффективного применения экономико-математических методов и моделей при подготовке УР.

Классификация экономико-математических моделей и методов подготовки УР. Сетевые модели и методы планирования и управления. Аналитические методы. Статистические методы. Метод математического программирования. Матричный метод.

Активизирующие методы. Методы психологической активизации. Метод конференции идей. Метод мозговой атаки. Метод вопросов и ответов. Теоретико-игровой метод. Перечень профессиональных интересов основных участников производственных совещаний. Основные элементы технологии реализации теоретико-игрового метода.

Экспертные методы. Общие сведения о критериях оценки. Метод простого ранжирования. Метод задания весовых коэффициентов. Метод последовательных сравнений. Метод парных сравнений.

Эвристические методы. Классы задач, решаемых эвристическими методами. Характерные наборы приемов эвристических методов: «Критика очевидных решений»; «Замена терминов определениями»; «Формулирование обратной задачи».

Метод сценариев. Типовой вид сценария. Основные элементы структуры сценария. Сценарий для подготовки УР. Особенности составления литературного сценария возможного прохождения решения и предполагаемых результатов, а также реакций на эти результаты заинтересованных специалистов. Условия эффективности метода. Системы информационной и интеллектуальной поддержки разработки УР.

Тема 10. Риск как экономическая категория. Принятие решений в условиях неопределенности и риска. Риски театральной деятельности

Определение понятий «неопределенность» и «риск», соотношение между неопределенностью и риском. Уровни неопределенности. Особенности неопределенности как процесса и как явления. Источники объективных и субъективных неопределенностей.

Риск как социальная и экономическая категория. Классификация рисков, количественные оценки риска: величина возможных потерь и вероятность наступления рискового события.

Области эффективных решений в зависимости от уровня неопределенности и характера управленческой деятельности. Типы ошибок, увеличивающих неопределенность в организационной, экономической, технологической, социальной и правовой составляющей управленческой деятельности. Необходимость использования неформальных методов при принятии управленческих решений в условиях неопределенности и риска.

Влияние характеристик информации на состояние неопределенности. Основные причины возникновения неопределенностей, связанных с профессионализмом персонала.

Организационные методы уменьшения неопределенностей. Определение понятий «полностью управляемые параметры», «неуправляемые параметры». Приемы обработки неуправляемых и частично управляемых параметров. Варианты учета неопределенностей в контракте. Явный учет неопределенностей в контракте.

Управленческие риски при подготовке и реализации управленческих решений. Стратегии управления рисками. Методы, используемые для уменьшения отрицательных последствий риска. Структура управленческих рисков. Страхование управленческих рисков. Обобщенные объекты страхования системы управления организацией. Управленческое решение как объект страхования.

Риски театральной деятельности. Виды рисков, идентификация и анализ рисков, методы оценки рисков. Методы управления рисками: отказ от риска, снижение величины убытков; разделение риска (дифференциация и дублирование), страхование риска.

Психологические аспекты принятия решений в условиях риска.

Тема 11. Коммуникативные и информационные процессы в управлении. Мотивация деятельности персонала. Управление конфликтами

Общение (коммуникация, взаимодействие) как основной вид деятельности менеджера. Управленческая деятельность как производство, воспроизводство и применение информации. Сообщение как носитель информации. Модели общения, единство коммуникативных и информационных процессов. Этапы и стадии коммуникативного процесса.

Виды коммуникативных процессов в организации. Инструменты коммуникативного воздействия и их особенности. Способы сбора, обработки, передачи и получения информации. Информационный потенциал организации.

Особенности коммуникативных процессов в театре, условия обеспечения эффективной обратной связи.

Определение потребностей сотрудников театра в необходимой и достаточной информации, частоте и регулярности взаимодействия. Требования к информации, используемой в коммуникативных процессах: оптимальность, объективность, точность, своевременность и оперативность.

Связь полноты, достоверности и адекватности восприятия информации с формами её представления.

Причины неэффективной коммуникации. Виды коммуникативных барьеров: организационные (вертикальные и горизонтальные) и социально-психологические (семантические, апперцептивные, конформистские и невербальные). Особенности организационных и социально-психологических барьеров и способы их преодоления**.**

Понятие мотивации и ее значение при формировании организационного поведения. Потребности как основа мотивации, классификация потребностей. Мотивы деятельности, классификация мотивов. Мотивационная сфера личности и ее основные характеристики. Стимулы, классификация стимулов. Взаимосвязь понятий: потребности, мотивы, стимулы. Методы мотивации, особенности мотивации различных категорий работников.

Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности. Профессиональная и организационная адаптация персонала. Требования к личностным и профессиональным качествам руководителя. Социальная ответственность и этика управления в театре.

Конфликт и структура конфликта: содержание понятий. Управление конфликтами и стрессами. Виды конфликтов и их классификация. Практические навыки управления конфликтами. Мирное существование и компромисс. Конструктивная конфронтация.

Психологические аспекты управления конфликтами. Управление конфликтом как воздействие на причины, породившие противоречие, и на поведение участников конфликта. Стратегии урегулирования конфликтов.

Условия и психологические методы разрешения конфликтов. Управление конфликтами: мирное сосуществование и компромисс, конструктивная конфронтация. Профессиональная этика и конфликт интересов. Этика решения спорных вопросов и конфликтных ситуаций. Этические проблемы и моральные конфликты в театральной деятельности.

Тема 12. Управление проектами. Постановка спектакля как проектная деятельность

Понятие проектной деятельности, отличие проектного управления от традиционного (определенность требований к продукту, ограничения по срокам и бюджету). Бизнес-план как важный элемент проектной деятельности. Типы экономико-математических моделей планирования. Сетевые модели. PERT, диаграмма Ганта.

Жизненный цикл проекта — инициация, планирование, реализация, мониторинг и контроль, завершение проекта. Внешняя и внутренняя среда проекта, основные участники, стейкхолдеры проекта.

Создание спектакля как проектная деятельность. Основные этапы создания сценического произведения: первый (подготовительный, инициация) – выбор литературной основы спектакля, составление

финансовой сметы, распределение ролей (планирование); второй — репетиционный процесс и изготовление материальной части (костюмов, реквизита, декораций и т.д. - реализация, мониторинг и контроль); третий — организация проката спектакля (генеральная репетиция - завершение проекта).

Планирование как процесс. Производственно-финансовый план театра. Смета доходов и расходов. Статьи доходов, их структура. Статьи и структура расходов. План репертуарного предложения. Частотное планирование текущего репертуара.

Структура творческо-производственного процесса в репертуарном театре. Формирование репертуара. Планирование и организация подготовки новых постановок: этапы, технология, взаимодействие театральных подразделений и отношения с внешними партнерами.

Организация показа спектаклей. Методы и критерии формирования прокатной афиши. Прокат спектаклей, концертных и цирковых программ. Понятие кассовых и гарантийных спектаклей. Посещаемость.

Связи с общественностью. Нормативно-правовая база взаимодействия со средствами массовых коммуникаций. Формы и направления деятельности по связям с общественностью. Имидж театра, проекта, концертной организации.

Обоснование необходимости создания сценического произведения, анализ его сильных и слабых сторон как основа формирования рекламной стратегии.

Организационный план как алгоритм действий для реализации проекта, учитывающий основные виды деятельности — от творческого производственного процесса до взаимодействия с инвесторами, поставщиками, средствами массовой информации и государственными структурами. Календарный план-график реализации плана и его роль в управлении.

Финансовый план и его структура: предполагаемая выручка, сумма затрат (издержек), показатели эффективности и пр., сроки окупаемости проекта и суммы возврата инвестиций. Финансовый план как основа для контроля хода реализации проекта. Оценка рисков проекта и возможностей снижения рисков.

Приложения как важная часть плана. Содержание приложения: гарантийные письма, договора аренды, найма, с поставщиками, нормативные документы, отзывы о деятельности, материалы из СМИ, финансовая и бухгалтерская информация, иная важная информация.

Тема 13. Заключительная: обзор основных концепций и понятий общего и театрального менеджмента

Понятие социально-экономической системы и её функционирование. Социально-экономическая система и организация, сходство и различие. Модели социально-экономических систем и их характеристики.

Управление как имманентное свойство организации.

Управление организациями, сравнение и анализ их функционирования, прогнозирование и методология выбора наиболее эффективного пути их развития.

Концепции взаимодействия субъектов и объектов управления и модели их поведения как основа классификации школ управления.

Основные выводы: главный ресурс организации — люди и их профессиональные и личностные компетенции; эффективная мотивация труда основана не на принуждении, а на сочетании экономических и неэкономических методов, связанных с организационной культурой и учитывающих особенности личности каждого работника; неразрывная связь информационных и коммуникативных процессов требует учета их особенностей в управлении организацией.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью процесса формирования компетенций, так как без настойчивой систематической самостоятельной работы по получению знаний, их обдумывания и применения невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе самостоятельной работы у обучающихся формируются навыки рефлексии, умение правильно и полно отражать результаты своей деятельности в устной и письменной речи, они имеют возможность сформировать культуру мышления, проявить способности к обобщению, анализу, восприятию информации, формулированию целей и выбору путей ее достижения (планированию).

Самостоятельная работа над конспектом лекций обеспечивает формирование у обучающихся таких структурных составляющих компетенций как «знать» и «уметь». Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на практическом занятии. Особое внимание необходимо уделить ключевым понятиям дисциплины.

Подготовка к практическим занятиям позволяет сформировать такие структурные составляющие компетенций как «уметь» и «владеть». При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой предполагает следующий алгоритм действий:

а). составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять

схемы, таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом занятии и зачете;

б). ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания, используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8. При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, если это оговорено в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны.

Литература и иные источники информации, которые необходимо использовать в процессе самостоятельной работы, представлены в разделе 8 рабочей программы.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений в процессе самостоятельной работы;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на освоение дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

1 – поиск в литературе необходимой для выполнения задания теоретической информации;

2 – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

3 – составление плана ответа на каждый вопрос;

4 – поиск примеров по рассматриваемому вопросу (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

1. продумать форму презентации (устно, наглядно, с использованием компьютерной техники и др.);
2. найти и подготовить иллюстрационный материал;
3. продумать и составить текст презентации на 5-10 минут.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется магистрантами во внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы магистрантов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. *6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям*.

Основными этапами и приемами самостоятельной работы магистрантов являются:

1. Знакомство с содержанием темы (п. 5.2 Программы), с вопросами и заданиями на практическое занятие по данной теме;
2. Отбор необходимых источников информации по теме/ вопросу/ заданию из Перечней нормативных правовых актов, основной и дополнительной литературы, представленных в разделе 8 настоящей рабочей программы;
3. Составление (при необходимости) кратких конспектов ответов на вопросы, подготовка конкретных примеров, схем, презентаций по практическим заданиям на основе текста лекций, учебно-методической и иной литературы.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, студент может также подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии, даже если такого вопроса нет в задании (п. 6.3.), то есть проявление инициативы магистрантами всячески приветствуется.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Основной целью практических занятий является формирование всех компетенций, приведенных в табл.1, и их структурных составляющих (знать, уметь, владеть).

Практическое занятие по теме 1. ***Введение в дисциплину. Природа управления и исторические тенденции его развития***

Вопросы для обсуждения:

1. Сущность и содержание понятий «управление» и «менеджмент».
2. Основные подходы в управлении (процессный, системный, ситуационный).
3. Характеристики и особенности системного и ситуационного подходов.
4. Сравнение процессного и системного подходов.
5. Периоды развития теории менеджмента.
6. Особенности театрального менеджмента.

Практическое занятие по теме 2. ***Основные теоретические направления менеджмента в период с конца XIX до конца XX в.***

Вопросы для обсуждения:

1. Школа научного менеджмента.
2. Административная школа.
3. Школа человеческих отношений.
4. Новая школа науки управления.

Практическое занятие по теме 3. ***Тенденции теории и практики менеджмента в информационном обществе***

Вопросы для обсуждения:

1. Охарактеризуйте вклад одного из перечисленных авторов в теорию и практику менеджмента (П. Друкер, Г. Минцберг, Питерс, Уотерман, Р. М. Кантор, Э. Де Боно, Д. П. Коттер).
2. Всеобщее управление качеством (TQM). Методика «шести сигм».
3. Японская модель управления, основные особенности.
4. Организационная культура в современном менеджменте.
5. Современный менеджмент, характеристики и особенности.
6. Влияние информационных технологий на методы и принципы управления.

Практическое занятие по теме 4. ***Особенности управления и управленческой мысли в России. История театрального менеджмента в России***

Вопросы для обсуждения:

1. Вклад А.А. Богданова в становление управленческой науки в России.
2. А.К. Гастев и идеи научной организации труда.
3. Особенности развития управленческой науки в советский период.
4. Управление в российском театре, основные этапы.
5. Общественные организации и их роль в театральном менеджменте.
6. Современный менеджмент в театре: виды и формы.

Практическое занятие по теме 5. ***Основные функции менеджмента и их содержание. Особенности реализации функций менеджмента в театре***

Вопросы для обсуждения:

1. Сущность и характеристика основных функций менеджмента.
2. Планирование и организация, роль целеполагания в процессе планирования.
3. Мотивация и контроль, роль контроля в обеспечении эффективной обратной связи.
4. Особенности менеджмента в театре и иных организациях исполнительских искусств.
5. Функции администрации и художественного руководства в театре. Разделение полномочий и ответственности.
6. Методы управления: административные, правовые, социально-психологические и др.

Практическое занятие по теме 6. ***Организация как объект управления. Организационная культура и организационное поведение***

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и признаки организации, законы функционирования.
2. Типы организаций и организационных структур.
3. Организация как открытая система, системные свойства.
4. Внешняя и внутренняя среда организации, основные характеристики.

5. Организационная культура, свойства и функции.
6. Делегирование, ответственность и полномочия. Виды полномочий.
7. Организационное поведение, основные понятия.
8. Понятие группы, формальные и неформальные группы, команда.
9. Создание команды и условия ее эффективной работы.

Практическое занятие по теме 7. ***Особенности театра как организации. Социальная роль театра и театрального искусства***

Вопросы для обсуждения:

1. Театр и другие виды организаций исполнительских искусств, структура и принципы деятельности.
2. Основные принципы деятельности театра в России.
3. Репертуарный театр и театр–проект.
4. Театры как организации различных видов собственности.
5. Структура и функции подразделений театров разных видов.
6. Социальные функции российского театра на различных этапах развития общества.

Практическое занятие по теме 8. ***Решение как основной результат деятельности менеджера. Основы теории принятия решений***

Вопросы для обсуждения:

1. Управленческое решение, типология и критерии эффективности.
2. Алгоритм принятия управленческого решения.
3. Формы подготовки управленческого решения, краткая характеристика.
4. Формы реализации управленческого решения, основные виды.
5. Участие работников в разработке и принятии решения как фактор мотивации.
6. Эффективность управленческих решений, методы оценки.

Практическое занятие по теме 9. ***Модели и методы разработки управленческих решений. Целевая ориентация управленческих решений***

Вопросы для обсуждения:

1. Классификация экономико-математических моделей и методов подготовки управленческих решений.
2. Основное назначение моделей и методов при подготовке управленческих решений.
3. Целевая ориентация управленческих решений, принципы разработки и требования к целям (SMART- признаки).
4. Аналитические и статистические методы разработки управленческих решений.
5. Методы психологической активизации: мозговой штурм, метод вопросов и ответов.
6. Экспертные методы и эвристические методы, краткая характеристика.
7. Метод сценариев, условия эффективности метода.

Практическое занятие по теме 10. ***Риск как экономическая категория. Принятие решений в условиях неопределенности и риска. Риски театральной деятельности***

Вопросы для обсуждения:

1. Определение понятий «неопределенность» и «риск», соотношение между неопределенностью и риском.
2. Источники объективных и субъективных неопределенностей.
3. Риск как социальная и экономическая категория. Классификация рисков
4. Количественные оценки риска: величина возможных потерь и вероятность наступления рискового события.
5. Влияние характеристик информации на состояние неопределенности.
6. Организационные методы уменьшения неопределенностей.
7. Риски театральной деятельности.
8. Виды рисков, идентификация и анализ рисков, методы оценки рисков.
9. Методы управления рисками.
10. Психологические аспекты принятия решений в условиях риска.

Практическое занятие по теме 11. ***Коммуникативные и информационные процессы в управлении. Мотивация деятельности персонала. Управление конфликтами***

Вопросы для обсуждения:

1. Общение (коммуникация, взаимодействие) как основной вид деятельности менеджера. Виды коммуникативных процессов в организации.
2. Особенности коммуникативных процессов в театре, условия обеспечения эффективной обратной связи.
3. Требования к информации, используемой в коммуникативных процессах.
4. Виды коммуникативных барьеров: организационные и социально-психологические.
5. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности.
6. Социальная ответственность и этика управления в театре.
7. Конфликт и структура конфликта: содержание понятий.
8. Виды конфликтов и их классификация. Управление конфликтами и стрессами.
9. Этические проблемы и моральные конфликты в театральной деятельности.

Практическое занятие по теме 12. ***Управление проектами. Постановка спектакля как проектная деятельность***

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие проектной деятельности, отличие проектного управления от традиционного.
2. Жизненный цикл проекта, внешняя и внутренняя среда проекта, основные участники и стейкхолдеры.
3. Бизнес-план как элемент проектной деятельности.
4. Создание спектакля как проектная деятельность.
5. Планирование и организация подготовки новых постановок.
6. Календарный план-график реализации плана проекта.
7. Производственно-финансовый план театра и проекта.
8. Организационный план как алгоритм действий для реализации проекта.
9. Приложения как важная часть проекта, состав и содержание.
10. Особенности функционирования театра, обусловливающие сложность театрального менеджмента.

Практическое занятие по теме 13. ***Заключительная: обзор основных концепций и понятий общего и театрального менеджмента***

Вопросы для обсуждения:

1. Социально-экономическая система и организация, сходство и различие.

2. Концепции взаимодействия субъектов и объектов управления и модели их поведения как основа классификации школ управления.

3. Основные выводы по дисциплине.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине включают:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета, зачета с оценкой и экзамена по билетам, включающим вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Нормативно-правовые документы

1. Федеральный закон 06.06.1997 № 115-ФЗ (с изменениями на 30.04.2022 г.) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://docs.cntd.ru/document/9005213
2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.03.99 N 329 (ред. от 23.12.2002) "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

а. Положение о театре в Российской Федерации

б. Положение о принципах финансирования государственных и муниципальных театров в Российской Федерации. [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». -

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22517/

3. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 N 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194820/

4. Федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" от 11.08.1995 N 135-ФЗ (последняя редакция) - [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». -

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/

8.2. Перечень учебной литературы

1. Самощенко Л.С. Менеджмент и управление проектами в театре. Учебное пособие. Театральный институт имени Бориса Щукина, 2019 г., электронная библиотека Театрального института имени Бориса Щукина.
2. Менеджмент: учебник / ред.: М.М. Максимцов, ред.: М.А. Комаров .— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 344 с. [Электронный ресурс. Режим доступа. URL: http://rucont.ru/efd/352206]
3. Фетисов А. В. Управление культурами: учебное пособие. М.: "Дело"; "РанХиГС", 2011 - 140 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"
4. Шекова Е. Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2014 - 416 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"
5. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. [Электронный ресурс] / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Учебное пособие. СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/13880

6. Андрущенко Е.Ю. Менеджмент в сфере академической музыкальной культуры и современные event-технологии: Учебно-методическое пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. — 84 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91855

8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины

1. Ваганова Н.К., Дымникова А.И. Предпринимательство в культуре. СПб., 2002.
2. Орлов А.И. Менеджмент. Электронный учебник. М, «Изумруд», 2003
3. Сундстрем Л.Г. Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре (Подготовка новых постановок) М.-Л., 1984.
4. Культурный маркетинг и культурная политика. СПб., 2003
5. Белозерова Н.П. Система аналитических показателей творческо-производственной деятельности профессиональных драматических театров. / Н.П. Белозерова // Проблемы современной экономики. - 2007. - № 2. - С.78
6. Борев Ю.Б. Эстетика: Учебник/Ю.Б. Борев-М,: Высш. шк., 2002. - 511с.
7. Гунина Г.Б. Театральная деятельность: некоторые вопросы правового регулирования. / Г.Б. Гунина // Культура: управление, экономика, право. - 2006. - № 2. - С.43
8. История театрального дела в России 1914- 1992гг. / Г.Г. Дадамян.- М.: Гитис, 1994
9. Мордисон Г. История театрального дела в России - ч. 1-2. С-Пб.: Сильван, 1994
10. Орлов Ю.М. Организационные структуры русских драматических театров. М.: Гитис, 1979
11. Дадамян Г.Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства. М., 1982.
12. Левшина Е.А. Формирование зрительской аудитории. Л., 1989.
13. Рубинштейн А.Я. Введение в экономику исполнительского искусства. М., 1991
14. Тульчинский Г.Л., Шепова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры. Уч. пос. СПб., 2009.
15. Жуков Г. В. Фандрейзинг как форма благотворительности в культуре // Духовное возрождение России: образование и культура: Науч.-практич. конф. Краснодар, 2002.
16. Переверзев М. П., Косцов Т.В. Менеджмент в сфере культуры и искусства: учебное пособие. М., 2010.
17. Экономика и менеджмент культуры : учеб. пособие / Науч. ред. Н. В. Кротова, Е. В. Галаева, И. В. Чарная. М., 2007.

18. Новаторов В. Е. Инновационный менеджмент в сфере культуры. Омск, 2007.
19. Мак-Илрой Э. Культура и бизнес: путеводитель по фандрейзингу. М., 2010.
20. Кудрин Е. Л., Рудич Л.И., Уткин Е.В. Система планирования в учреждениях социально- культурной сферы. М., 2006.
21. Культура и рынок: современные тенденции / сост. И. Хангельдиева. М., 2009.
22. Максимцов М.М., Комаров М.А. Менеджмент - М., ЮНИТИ, 2015
23. Дафт Р. Менеджмент– СПб., Питер, 2015
24. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент – М., Магистр, 2019
25. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента – М., Вильямс, 2007
26. Котлер Ф., Шефф Д. Все билеты проданы. Стратегии маркетинга исполнительских искусств. М.: Классика-XXI, 2012
27. Шекова, Е.Л. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. Практикум. [Электронный ресурс] / Е.Л. Шекова, Г.Л. Тульчинский, В.Н. Евланов, Э.В. Новаторов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2012. — 160 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3820

8.4. Интернет-ресурсы

1. Национальная электронная библиотека России НЭБ РФ http://нэб.рф
2. Президентскпя библиотека имени Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/section/1276565
3. Дымникова А.И., Иксанов А.Г. Как просить деньги на культуру. СПб., 1996. http://www.aup.ru/
4. Справочно-правовая систем «Консультант плюс» Consultant.ru
5. Справочно-правовая система «**Гарант**» garant.ru
6. Справочно-правовая система «Кодекс» www.kodeks.ru
7. Справочно-правовая система “Право» www.pravo.gov.ru

8.5. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используются ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/ и ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	**Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины**
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Содержание

Введение…….....2
1. Цель и задачи освоения дисциплины……2
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....3
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....……..4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....…….5
5. Содержание дисциплины.....6
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....6
5.2. Содержание тем дисциплины.....7
6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....17
6.1.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины…..17
6.2. Задания для самостоятельной работы.....19
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям ….....19
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации ….....23
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины..... 24
8.1. Нормативно-правовые документы……24
8.2. Перечень учебной литературы……..24
8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины...25
8.4. Интернет-ресурсы……..26
8.5. Информационные технологии, используемые в обучении……27
9. Описание материально-технической базы.....27

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«**ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА**
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы
Налогообложение в сфере культуры

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство

профиль «Театральный менеджмент»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины Налогообложение в сфере культуры разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана для профиля Театральный менеджмент, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Освоение дисциплины Налогообложение в сфере культуры - это необходимая составляющая профессиональной подготовки магистрантов, обусловленная миссией основной профессиональной образовательной программы и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки.

Актуальность изучения дисциплины Налогообложение в сфере культуры связана с необходимостью формирования у обучающихся целостного представления об особенностях налоговых правоотношений, складывающихся как в сфере театральной деятельности, так и в сфере создания и потребления культурных благ в целом.

Трудоемкость дисциплины Налогообложение в сфере культуры составляет 3 зачетных единицы (108 часов).

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в первом семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

ознакомить обучающихся с основами налогообложения,

Задачи:

сформировать понимание

теоретических основ налогообложения;

принципов налоговой системы Российской Федерации;

прав, обязанностей и ответственности налогоплательщиков и плательщиков сборов;

особенностей налогообложения организаций культуры и искусства;

- ***сформировать умения***

пользоваться терминологическим аппаратом в сфере налогообложения;

анализировать нормативные правовые акты в сфере налогообложения;

решать практические задачи в области налогообложения организаций, а также физических лиц;

использовать налоговые льготы;

выбирать режим налогообложения с целью оптимизации налоговой нагрузки в рамках налогового законодательства;

оценивать налоговые риски;

- *сформировать навыки*

расчета налоговых платежей по важнейшим видам налогов,

оценки налоговой нагрузки налогоплательщика,

учета налоговых платежей при формировании управленческих решений.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина Налогообложение в сфере культуры входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

Дисциплина Налогообложение в сфере культуры связана с дисциплинами Законодательство в сфере культуры, Право интеллектуальной собственности, Гастрольный и фестивальный менеджмент, Планирование и прокат репертуара и другими дисциплинами Блока Б.1.

Освоение дисциплины Налогообложение в сфере культуры позволит сформировать навыки анализа финансово-хозяйственной деятельности в организациях исполнительских искусств, овладеть методологией, необходимой участнику театрального процесса для создания сценических произведений в условиях непрерывно изменяющейся внешней среды. Кроме того, эта дисциплина необходима для формирования практических навыков, общих умений, знаний и представлений, необходимых и достаточных для руководящей работы в организациях исполнительских искусств или самостоятельной творческой деятельности.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины Налогообложение в сфере культуры направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных и профессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине Налогообложение в сфере культуры

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1 Участвует в управлении проектом на всех этапах жизненного цикла	***Знает:*** - принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; ***Умеет:*** - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; - прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; ***Владеет:*** - навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; - навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
ПК-4 Способен принимать решения экономического характера в организациях культуры и искусства с учетом их социально-экономических последствий	ПК-4.2 Выявляет проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций ПК-4.3 оценивает варианты решений с учетом критериев социально-экономической эффективности и уровня рисков	***Знает:*** - основы нормативно-правовой базы экономики культуры; - назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов в театре; ***Умеет:*** - составлять различные формы отчетности перед государственными и частными структурами в рамках выделения средств на реализацию творческих проектов; - анализировать эффективность принимаемых решений и уровень их рисков; ***Владеет навыками:*** - расчета доходов от основной уставной деятельности организаций исполнительских искусств; - количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных единицы), дисциплина изучается на первом семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой для обучающихся очной формы обучения.

Виды учебной работы		**Всего часов**
1. Контактная работа, в том числе:		**48**
Лекции		12
Практические занятия		36
Форма промежуточной аттестации		Зачет с оценкой
2. Самостоятельная работа, час.		**60**
Трудоемкость	**час.**	**108**
	ЗЕТ	**3**

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	**Наименование темы дисциплины**	**Контактная работа, час.**		**СР**	**Всего, час**
		Л	**ПЗ**		
1.	**Тема 1.** Основы налогообложения	2	6	6	10
2.	**Тема 2.** Налоговая система и налоговые правоотношения	1	2	10	18
3.	**Тема 3.**Федеральные налоги	4	12	8	16
4.	**Тема 4.** Региональные налоги	1	3	8	14
5.	**Тема 5.** Местные налоги	1	2	6	10
6.	**Тема 6.** Страховые взносы	1	4	6	10
7.	**Тема 7.** Специальные налоговые режимы	1	3	6	10
8.	**Тема 8.** Налоговое планирование и налоговые риски	1	4	10	20
					Зачет с оценкой
	Итого	**12**	**36**	**60**	**108**

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Основы налогообложения

Понятие и роль налогов.

Соотношение налогов и иных обязательных платежей.

Классификация налогов.

Принципы налогообложения.

Элементы юридического состава налога: налогоплательщик, объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, налоговый период, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога, налоговые льготы, отчетный период, источник налога, получатель налога.

Тема 2. Налоговая система и налоговые правоотношения

Законодательство в области налогообложения.

Понятие налоговой системы, ее структура.

Налоговые правоотношения: понятие, участники, права и обязанности участников налоговых правоотношений.

Налоговые правонарушения и налоговые преступления.

Тема 3. Федеральные налоги

Налог на прибыль организаций: плательщики налога, объект налогообложения, доходы, расходы и их классификация, порядок признания доходов и расходов при методе начисления и при кассовом методе, налоговая база, налоговые вычеты, ставки, налоговый и отчетные периоды, порядок исчисления и уплаты налога и авансовых платежей, особенности для театров и иных организаций культуры и искусства.

Налог на доходы физических лиц: плательщики налога, налоговые агенты, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, ставки налога, система налоговых вычетов, особенности налоговых вычетов для налогоплательщиков, получающих авторские вознаграждения или вознаграждения за создание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы, искусства.

НДС: понятие, основные элементы. НДС в отношении услуг, оказываемых организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства.

Государственная пошлина: сущность и плательщики государственной пошлины, объекты взимания государственной пошлины и ее размеры, порядок и сроки уплаты государственной пошлины.

Тема 4.Региональные налоги

Порядок установления и введения налога в действие региональных налогов.

Элементы налогообложения, устанавливаемые законодательными органами субъектов Российской Федерации.

Налог на имущество организаций: налогоплательщики и объект налогообложения, налоговая база, налоговый и отчетный периоды, налоговая ставка, налоговые льготы, порядок и уплаты авансовых платежей и налога.

Транспортный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, ставки налога, налоговый и отчетный периоды, льготы, порядок исчисления и уплаты авансовых платежей и налога.

Тема 5. Местные налоги

Порядок установления и введения налога в действие местных налогов.

Элементы налогообложения, устанавливаемые представительными органами муниципальных образований.

Земельный налог: налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, ставки, льготы, налоговый период порядок исчисления и уплаты.

Налог на имущество физических лиц: плательщики налога, объекты налогообложения, ставки, льготы, порядок исчисления и уплаты налога.

Торговый сбор: общие положения, плательщики, объект и период обложения торговым сбором, ставки, порядок расчета и уплаты, особенности для торговли в кинотеатрах, театрах, музеях, планетариях, цирках

Тема 6. Страховые взносы

Понятие страхового взноса, плательщики страховых взносов, объект обложения страховыми взносами, база для исчисления страховых взносов, расчетный и отчетный периоды, тарифы страховых взносов, порядок исчисления и уплаты страховых взносов, особенности для организаций культуры и искусства.

Тема 7. Специальные налоговые режимы

Понятие и значение упрощенной и патентной систем налогообложения при налогообложении доходов малого бизнеса. Состав налогоплательщиков, объект налогообложения, налоговая база, ставка налога, налоговый и отчетный периоды. Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной и патентной систем налогообложения.

Эксперименты по установлению налогов, сборов, специальных налоговых режимов, понятие, порядок проведения.

Налог на профессиональный доход: территория и срок проведения эксперимента, плательщики, порядок и условия начала и прекращения применения специального налогового режима, объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, налоговый период, порядок исчисления и сроки уплаты, особенности

Автоматизированная упрощенная система налогообложения: территория и сроки проведения эксперимента, налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты налога, особенности

Тема 8. Налоговые риски и налоговое планирование

Налоговые риски: понятие, виды, оценка.

Стратегии управления налоговыми рисками.

Понятие налогового планирования

Инструменты налогового планирования: использование налоговых льгот, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, договорная политика хозяйствующих субъектов, использование специальных налоговых режимов, учетная политика хозяйствующих субъектов.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью процесса формирования компетенций, так как без настойчивой систематической самостоятельной работы по получению знаний, их обдумывания и применения невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе самостоятельной работы у обучающихся формируются навыки рефлексии, умение правильно и полно отражать результаты своей деятельности в устной и письменной речи, они имеют возможность сформировать культуру мышления, проявить способности к обобщению, анализу, восприятию информации, формулированию целей и выбору путей ее достижения (планированию).

Самостоятельная работа над конспектом лекций обеспечивает формирование у обучающихся таких структурных составляющих компетенций как «знать» и «уметь». Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на практическом занятии. Особое внимание необходимо уделить ключевым понятиям дисциплины.

Подготовка к практическим занятиям позволяет сформировать такие структурные составляющие компетенций как «уметь» и «владеть». При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой предполагает следующий алгоритм действий:

а). составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять схемы, таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом занятии и зачете;

б). ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания, используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8. При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, если это оговорено в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны.

Литература и иные источники информации, которые необходимо использовать в процессе самостоятельной работы, представлены в разделе 8 рабочей программы.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений в процессе самостоятельной работы;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на освоение дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

1 – поиск в литературе необходимой для выполнения задания теоретической информации;

2 – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

3 – составление плана ответа на каждый вопрос;

4 – поиск примеров по рассматриваемому вопросу (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с использованием компьютерной техники и др.);
- найти и подготовить иллюстрационный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-10 минут.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется магистрантами во внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы магистрантов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. *6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям*.

Основными этапами и приемами самостоятельной работы магистрантов являются:

1. знакомство с содержанием темы (п. 5.2 Программы), с вопросами и заданиями на практическое занятие по данной теме;
2. отбор необходимых источников информации по теме/ вопросу/ заданию из Перечней нормативных правовых актов, основной и дополнительной литературы, представленных в разделе 8 настоящей рабочей программы;
3. составление (при необходимости) кратких конспектов ответов на вопросы, подготовка конкретных примеров, схем, презентаций по практическим заданиям на основе текста лекций, учебно-методической и иной литературы.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, студент может также подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии, даже если такого вопроса нет в задании (п. 6.3.), то есть проявление инициативы магистрантами всячески приветствуется.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Основной целью практических занятий является формирование всех компетенций, приведенных в табл.1, и их структурных составляющих (знать, уметь, владеть).

1. Практическое занятие по теме 1. ***Основы налогообложения***

Вопросы для обсуждения:

1. Налог как экономическая, правовая и социальная категории.
2. Эволюции взглядов на природу налога, теории налогообложения.
3. Принципы налогообложения, сформулированные А. Смитом.
4. Кривая Лаффера.
5. Функции налога в обществе.
6. Понятие сбора, его правовая природа.
7. Основные и дополнительные элементы налога.
8. Значение установления в законе структуры налога.

2. Практическое занятие по теме 2. ***Налоговая система и налоговые правоотношения***

Вопросы для обсуждения:

1. Состав и структура налоговых доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2. Уровни налоговой системы Российской Федерации.
3. Нормативные правовые акты о налогах и сборах.
4. Налогоплательщики и налоговые агенты.
5. Налоговые органы.
6. Иные участники налоговых правоотношений.
7. Права налогоплательщиков.
8. Обязанности налогоплательщиков.
9. Постановка на учет в налоговых органах.
10. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов.
11. Реализация права на получение бесплатной информации по законодательству о налогах и сборах.
12. Налоговая декларация.
13. Налоговый контроль.
14. Права налогоплательщиков при проведении налоговых проверок.
15. Порядок взыскания налога, сбора, пени.
16. Обжалование решений налоговых органов.

17. Основания, виды и принципы ответственности за нарушения налогового законодательства
18. Уголовная ответственность за налоговые преступления.

3. Практическое занятие по теме 3. ***Федеральные налоги***

Вопросы для обсуждения:

1. Классификация доходов в целях исчисления налога на прибыль.
2. Методы признания доходов и расходов.
3. Расходы, связанные с производством и реализацией.
4. Инвестиционный налоговый вычет (налог на прибыль).
5. Особенности уплаты налога на прибыль организациями культуры и искусства.
6. Налоговая база при получении доходов физическими лицами в различной форме.
7. Особенности исчисления налога с доходов физических лиц налоговыми агентами.
8. Стандартные налоговые вычеты.
9. Социальные налоговые вычеты.
10. Профессиональные налоговые вычеты.
11. Инвестиционные налоговые вычеты (НДФЛ).
12. Имущественные налоговые вычеты.
13. Порядок получения налоговых вычетов по НДФЛ.
14. Объекты налогообложения НДС
15. Вычеты при НДС.

4. **Практическое занятие по теме 4.** ***Региональные налоги***

Вопросы для обсуждения:

1. Введения в действие налогов.
2. Элементы налога на имущество организаций, устанавливаемые на уровне субъекта Российской Федерации.
3. Примеры дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков и (или) имущества, признаваемого объектом налогообложения.
4. Льготы по налогу на имущество организаций и их регулирующая роль.
5. Элементы транспортного налога, устанавливаемые на уровне субъекта Российской Федерации.
6. Примеры дифференциации ставок транспортного налога в субъектах Российской Федерации.

5. Практическое занятие по теме 5. ***Местные налоги***

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности регулирования местных налогов в городах федерального значения.

2. Порядок определения налоговой базы в отношении земельного участка.
3. Элементы земельного налога, устанавливаемые на муниципальном уровне.
4. Ставки земельного налога в муниципальном образовании.
5. Элементы налога на имущество физических лиц, устанавливаемые на муниципальном уровне.
6. Льготы по налогу на имущество физических лиц, установленные на федеральном уровне.
7. Льготы по налогу на имущество физических лиц, устанавливаемые на муниципальном уровне.

6. Практическое занятие по теме 6. *Страховые взносы*
Вопросы для обсуждения:

1. Особенности страховых взносов.
2. Плательщики страховых взносов.
3. Выплаты, которые не признаются объектом обложения страховыми взносами.
4. База для исчисления страховых взносов для плательщиков, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
5. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами
6. Определение даты осуществления выплат и иных вознаграждений
7. Тарифы страховых взносов: общие, пониженные, дополнительные.
8. Порядок и сроки уплаты страховых взносов.

7. Практическое занятие по теме 7. *Специальные налоговые режимы*
Вопросы для обсуждения:

1. Понятие специального налогового режима.
2. Налоги, заменяемые при применении упрощенной системы налогообложения.
3. Организации и индивидуальные предприниматели, не имеющие право применять УСН.
4. Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной системы налогообложения.
5. Объекты налогообложения при УСН и ставки налога.
6. Налоги, заменяемые при применении патентной системы налогообложения.
7. Особенности введения в действие патентной системы налогообложения.
8. Элементы патентной системы налогообложения, регулируемые законодательством субъектов Российской Федерации.
9. Цели проведения экспериментов по установлению налогов, сборов, специальных налоговых режимов.
10. Налог на профессиональный доход: понятие и особенности введения.
11. Ограничения по применению налога на профессиональный доход.
12. Особенности уплаты страховых взносов в отношении лиц, уплачивающих налог на профессиональных доход.
13. Ставки налога на профессиональный доход.

14. Автоматизированная упрощённая система налогообложения: понятие и особенности введения.
15. Налоги, заменяемые при АУСН.
16. Условия применения АУСН.
17. Объекты налогообложения и налоговые ставки при АУСН.
18. Особенности уплаты страховых взносов при АУСН.

8. Практическое занятие по теме 8. ***Налоговые риски и налоговое планирование***

Вопросы для обсуждения:

1. Классификация налоговых рисков.
2. Критерии оценки налоговых рисков.
3. Возможно ли устранить все налоговые риски?
4. Стратегия удержания риска.
5. Способы снижения степени риска.
6. Цели налогового планирования.
7. Виды налогового планирования.
8. Этапы налогового планирования
9. Цели и задачи исчисления налоговой нагрузки.
10. Методы расчета налоговой нагрузки.
11. Оптимизация налоговых платежей за счет налоговых льгот.
12. Договорная политика хозяйствующих субъектов как инструмент налогового планирования.
13. Использование специальных налоговых режимов.
14. Формирование учетной политики в целях налогообложения.
15. Налоговое планирование и незаконное уклонение от налогов.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине включают:

- перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования;
- описание шкал оценивания;
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;
- типовые вопросы и пратические задания, необходимые для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме зачета с оценкой по билетам, включающим вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. *Нормативные правовые акты:*

1. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165

2. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/

3. Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977

4. Федеральный закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410240

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 329 «О Министерстве финансов Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48609

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49673/

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.2020 № 642 «Об утверждении перечня видов культурной деятельности, осуществляемых музеями, театрами, библиотеками, учредителями которых являются субъекты Российской Федерации или муниципальные образования, применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль организаций» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352127

8. "ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/

9. Приказ ФНС России от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343@ «Об утверждении Административного регламента Федеральной налоговой службы по предоставлению государственной услуги по бесплатному информированию (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов о действующих налогах, сборах и страховых взносах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов, сборов и страховых взносов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также по приему налоговых деклараций (расчетов)» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333503

10. Приказ Минфина России от 29.12.2020 N 329н «Об утверждении порядка постановки на учет и снятия с учета в налоговых органах российских организаций, граждан Российской Федерации, не являющихся индивидуальными предпринимателями, индивидуальных предпринимателей»[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_384900/

11. Приказ Минфина России от 11.09.2020 № 188н «Об утверждении Особенностей учета в налоговых органах физических лиц - иностранных граждан и лиц без гражданства, не являющихся индивидуальными предпринимателями» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» -URL http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362488/

12. Закон города Москвы от 31.10.2012 № 53 «О патентной системе налогообложения» [Электронный ресурс] // электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информации Консорциума «Кодекс» - URL: https://docs.cntd.ru/document/537926670

13. Закон города Москвы от 17.12.2014 № 62 «О торговом сборе» Электронный ресурс] // электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информации Консорциума «Кодекс» - URL: https://docs.cntd.ru/document/537966919

14. Закон Ярославской области от 30.11.2005 № 69-з «О применении упрощенной системы налогообложения на территории Ярославской области» [Электронный ресурс] // Электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информации Консорциума «Кодекс». - URL: https://docs.cntd.ru/document/934016621

15. Временные методические рекомендации о порядке учета сценическо-постановочных средств в учреждениях, проводящих зрелищные мероприятия (от 10 августа 2007 г. N 1249) **признаны не подлежащим применению приказом Минкультуры России от 28 октября 2021 года N 1747**

8.2. Перечень учебной литературы

1. Налоговое право: Учебник для вузов / Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Пепеляев Групп, 2022. – 796 с.

8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины

1. Налоговое право. Практикум. / Под редакцией Цинделиани И. А. – М. Проспект, 2021 – 336 с. /
2. Городецкая Л.А., Апфельбаум С.М., Мозговой Д.А., Кондрашова К.В. Проект театрального спектакля: экономика, финансирование, договорная работа. – М.: Российский институт театрального искусства — ГИТИС, 2020. — 128 с.

8.4. Интернет-ресурсы:

1. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф
2. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: http://www.mkmk.ru.
3. Официальный сайт Минфина России [Электронный ресурс]. - URL:https://minfin.gov.ru/ru/
4. Правовой портал в сфере культуры. Информационно-справочная база нормативных документов по культуре [Электронный ресурс]. - URL: http://pravo.roskultura.ru/. (не работает...
5. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. - URL: https://www.nalog.gov.ru/

8.5. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Содержание

Введение……..…....…….2
1. Цель и задачи освоения дисциплины……2
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....3
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....…….……..3
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....……5
5. Содержание дисциплины.....5
5.1. Тематический план для очной формы обучения…….....…5
5.2. Содержание тем дисциплины.....6
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....8
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины……...8
6.2. Задания для самостоятельной работы…….....9
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям ….....10
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации ….....13
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....14
8.1. Нормативные правовые акты**……..**14
8.2. Перечень учебной литературы……16
8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины.….16
8.4. Интернет-ресурсы…….....….....16
8.5. Информационные технологии, используемые в обучении.....17
9. Описание материально-технической базы.....17

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы
Право интеллектуально собственности

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство

профиль «Театральный менеджмент»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины Право интеллектуальной собственности разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана для профиля Театральный менеджмент, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Освоение дисциплины Право интеллектуальной собственности - это необходимая составляющая профессиональной подготовки магистрантов, обусловленная миссией основной профессиональной образовательной программы и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки.

Актуальность изучения дисциплины обусловлена необходимостью формирования системы знаний, умений и навыков в области авторского и смежных прав, ознакомление с особенностями правового регулирования объектов авторского и смежных прав, овладение навыками анализа, составления и применения нормативно-правовых документов, оценке рисков нарушения авторских и смежных прав в практической театральной деятельности.

Трудоемкость дисциплины Право интеллектуальной собственности составляет 3 зачетных единицы (108 академических часов).

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой во втором семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

формирование системы знаний, умений и навыков регулирования правоотношений с авторами, исполнителями, изготовителями фонограмм и иными правообладателями для обеспечения эффективной и юридически безопасной деятельности театра.

Задачи:

- дать представление об основах законодательства в области авторского и смежных прав применительно к театральной деятельности в России и мире;
- сформировать навыки применения правовых знаний в профессиональной деятельности — в рамках сотрудничества с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, исполнителями, изготовителями фонограмм и другими

правообладателями на основе законодательства о праве интеллектуальной собственности;

- научить применять действующее законодательство Российской Федерации для разрешения практических коллизий, возникающих в области регулирования авторских и смежных прав на результаты интеллектуальной деятельности в театральной сфере;
- овладеть навыками анализа различных ситуаций, связанных с деятельностью творческих работников в театральной сфере и техникой составления соответствующих документов.

Задачи:

сформировать понимание

понятия и перечня объектов авторских и смежных прав,

перечня правообладателей,

основ нормативно-правовой базы в области авторских и смежных прав,

видов договоров, заключаемых с обладателями авторских и смежных прав,

особенности применения специальных норм, например, в части служебных произведений, смежных прав организаций эфирного и кабельного вещания и т.п.,

виды ответственности, установленной законом за нарушение авторских и смежных прав;

- ***сформировать умения***

классифицировать объекты авторских и смежных прав, включенных в состав театрально-зрелищных постановок,

контролировать процесс установления и поиска правообладателей,

определять принципы, задачи и направления документооборота в сфере прав интеллектуальной собственности,

осуществлять контроль и регулирование хода заключения договоров с обладателями авторских и смежных прав в ходе работы над театрально-зрелищными представлениями;

контролировать содержание договоров, заключаемых с обладателями авторских и смежных прав, на предмет включения необходимых условий и подписания необходимых приложений;

- ***сформировать навыки***

оценки составляющих театрально-зрелищных представлений на предмет включения объектов авторских и смежных прав,

организации эффективной и оперативной работы по установлению контактов с правообладателями, включая представителей – организации по управлению правами на коллективной основе, агентов и т.п.,

применения методов конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в области авторских и смежных прав,

оценки возможных рисков нарушения авторских и смежных прав как в составе театрально-зрелищных представлений, так и при проведении иного рода мероприятий с участием театра.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина Право интеллектуальной собственности входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

Дисциплина Право интеллектуальной собственности связана с дисциплинами Продюсирование в театре, Гастрольный и фестивальный менеджмент и другими дисциплинами Блока Б.1.

Освоение данной дисциплины позволит сформировать навыки классификации объектов авторских и смежных прав и оформления необходимых разрешений правообладателей, овладеть методологией, необходимой участнику театрального процесса для создания сценических произведений и работы с креаторами, создающими объекты авторских и смежных прав как в рамках трудовых взаимоотношений, так и по договорам гражданско-правового характера, в условиях непрерывно изменяющейся внешней среды с учетом нарушения прав и законных интересов обладателей авторских и смежных прав. Данная дисциплина необходима для формирования практических навыков, общих умений, знаний и представлений, необходимых и достаточных для руководящей работы в организациях исполнительских искусств или самостоятельной творческой деятельности с пониманием и оценкой возможных рисков в связи с использованием чужих результатов интеллектуальной деятельности.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины Право интеллектуальной собственности направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине Право интеллектуально собственности

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-2 Способен	УК-2.1 Участвует в управлении	***Знает:*** - принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к

управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	проектом на всех этапах жизненного цикла	проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; ***Умеет:*** - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; - прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; ***Владеет:*** - навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; - навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1 Демонстрирует понимание принципов командной работы УК-3.2 Руководит членами команды для достижения поставленной цели	***Знает:*** - общие формы организации деятельности коллектива; - основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; ***Умеет:*** - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; ***Владеет:*** - навыками постановки цели в условиях командой работы; - способами управления командной работой в решении поставленных задач.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 академических часов (3 зачетных единицы), дисциплина изучается в втором семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой во втором семестре для магистрантов очной обучения.

Виды учебной работы		**Всего часов**
1. Контактная работа, в том числе:		**48**
Лекции		12
Практические занятия		36
Форма промежуточной аттестации		Зачет с оценкой
2. Самостоятельная работа, час.		**60**
Трудоемкость	**час.**	**108**

	ЗЕТ	**3**

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Всего, час
		Л	ПЗ		
1.	**Тема 1. Основные понятия права интеллектуальной собственности.**	2	4	6	12
2.	**Тема 2. Авторские права и права, смежные с авторскими**	2	6	10	18
3.	**Тема 3. Специфика авторских правоотношений в театральной деятельности**	2	8	12	24
4	**Тема 4. Сценическое произведение как сложный объект**	2	8	10	20
5	**Тема 5. Распоряжение исключительными правами**	2	6	12	20
6	**Тема 6. Способы защиты авторских и смежных прав**	2	4	8	14
				Зачет с оценкой	
	Итого	**12**	**36**	**60**	**108**

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Основные понятия права интеллектуальной собственности.

Интеллектуальная собственность и ее понятие. Исключительный характер права интеллектуальной собственности, особенности и специфика объектов интеллектуальной собственности. Признаки результатов интеллектуальной деятельности как интеллектуальной собственности. Возникновение и формирование права интеллектуальной собственности. Роль и правовое значение интеллектуальной собственности в современном обществе.

Четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации, глава 69 и ее применение в театральной деятельности.

Тема 2. Авторские права и права, смежные с авторскими.

Главы 70-71 Четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации и их применение в театральной деятельности.

Понятие объекта авторского права и его признаки. Виды объектов авторского права. Произведения, не являющиеся объектами авторского права. Самостоятельные и несамостоятельные произведения. Переводы, иные производные произведения. Составные произведения.

Авторы произведений и их правопреемники как субъекты авторского права. Составители и переводчики как субъекты авторского права. Соавторство. Авторы служебных произведений. Субъекты авторского права в отношении сложного произведения.

Регистрация, срок охраны авторского права. Неимущественные и исключительные права авторов/исполнителей. Особенности регулирования отношений, связанных с прокатом произведений. Право на вознаграждение, право доступа и право следования.

Понятие «использование произведения» в авторском праве. Общий порядок использования произведений.

Срок действия авторских прав: общий порядок определения, основания продления, особенности исчисления для отдельных случаев. Переход произведений в общественное достояние.

Понятие и сфера действия смежных прав и их законодательное закрепление. Сроки действия смежных прав. Охрана прав исполнителей, прав производителей фонограмм, прав организаций эфирного и кабельного вещания, прав создателей баз данных и др. Свободное использование объектов смежных прав.

Тема 3. Специфика авторских правоотношений в театральной деятельности.

Понятие произведения, исполнения и фонограммы. Служебные произведения. Произведения в общественном достоянии. Организации по управлению авторскими и смежными правами на коллективной основе. Ответственность за нарушение авторских и смежных прав. Сроки действия прав на исполнение и фонограмму. Особенности охраны личных неимущественных прав исполнителей.

Права на исполнение, его действие в РФ. Исключительное право на исполнение. Срок действия исключительного права на исполнение, переход права по наследству и переход исполнения в общественное достояние. Обращение взыскания на исключительное право на исполнение и на право использования исполнения по лицензии.

Охрана авторства, имени исполнителя и неприкосновенности исполнения после смерти исполнителя.

Право на фонограмму. Права изготовителя фонограммы. Исключительное право на фонограмму. Распространение оригинала или экземпляров опубликованной фонограммы. Использование фонограммы, опубликованной в коммерческих целях. Срок действия исключительного права на фонограмму, переход к правопреемникам и в общественное достояние. Права публикаторов.

Особенности оформления, учета и использования служебных произведений.

Тема 4. Сценическое произведение как сложный объект.

Субъектный состав правоотношений, возникший при создании сложного объекта в театральной среде. Авторы, создавшие отдельные результаты интеллектуальной деятельности, объединенные в сложный объект. Лицо ответственное за организацию процесса создания сложного объекта, взявшее на себя инициативу и ответственность за создание соответствующего объекта. Автор (или правообладатель) результата интеллектуальной деятельности, который включен в состав создаваемого сложного объекта. Виды сложных объектов, в соответствии с перечнем, приведенным в Гражданском кодексе Российской Федерации. Особенности оформления, учета и использования сложного объекта в театре.

Тема 5. Распоряжение исключительными правами.

Основные формы распоряжения исключительными правами. Понятие договора об отчуждении исключительного права, его отличие от лицензионного договора. Виды лицензионных договоров. Существенные условия договора об отчуждении исключительного права и лицензионного договора. Иные виды договоров в отношении произведений.

Понятие, особенности, условия авторского договора. Формы и элементы авторского договора. Авторское вознаграждение. Ответственность по авторскому договору. Нарушения авторского договора. Прекращение авторского договора. Виды авторского договора. Договор об отчуждении исключительного права на произведение.

Лицензионный договор. Издательский лицензионный договор. Договор авторского заказа. Иные договоры. Договор между соавторами. Содержание лицензионного договора: способы использования произведения; условия о сроке и территории; условие о вознаграждении. Договор об отчуждении исключительного права на произведение.

Ключевые меры ответственности за нарушение авторских и смежных прав, базовые принципы оценки рисков.

Тема 6. Способы защиты авторских и смежных прав.

Публично-правовые способы защиты. привлечение нарушителя к уголовной или административной ответственности в установленном законом порядке. Гражданско-правовые способы защиты. Требование о возмещении убытков или компенсации в определенном размере. Гражданско-правовые способы защиты личных неимущественных авторских прав. Использование механизмов, которые могут снизить риски нарушения (нанесение знаков охраны; технические средства защиты; депонирование произведений). Предъявление досудебной претензии к нарушителю. Определение подсудности по делу о защите авторских и смежных прав.

Защита авторских и смежных прав в Интернете. Фиксация нарушение авторских прав в Интернете (обращение к нотариусу для осмотра интернет-страниц сайта; скриншоты страниц из Интернета). Предъявление требований, связанных с нарушением авторских прав в Интернете. Лицо, разместившее произведение. Владелец сайта и администратор доменного

имени; провайдер хостинга. Особенности ответственности информационного посредника за нарушение авторских прав в Интернете. Обращение в Роскомнадзор с заявлением об ограничении доступа к интернет-ресурсу.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью процесса формирования компетенций, так как без настойчивой систематической самостоятельной работы по получению знаний, их обдумывания и применения невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе самостоятельной работы у обучающихся формируются навыки рефлексии, умение правильно и полно отражать результаты своей деятельности в устной и письменной речи, они имеют возможность сформировать культуру мышления, проявить способности к обобщению, анализу, восприятию информации, формулированию целей и выбору путей ее достижения (планированию).

Самостоятельная работа над конспектом лекций обеспечивает формирование у обучающихся таких структурных составляющих компетенций как «знать» и «уметь». Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на практическом занятии. Особое внимание необходимо уделить ключевым понятиям дисциплины.

Подготовка к практическим занятиям позволяет сформировать такие структурные составляющие компетенций как «уметь» и «владеть». При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой предполагает следующий алгоритм действий:

а). составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять схемы, таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом занятии и зачете;

б). ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания, используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8. При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, если это оговорено в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны.

Литература и иные источники информации, которые необходимо использовать в процессе самостоятельной работы, представлены в разделе 8 рабочей программы.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений в процессе самостоятельной работы;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на освоение дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

1 – поиск в литературе необходимой для выполнения задания теоретической информации;

2 – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

3 – составление плана ответа на каждый вопрос;

4 – поиск примеров по рассматриваемому вопросу (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с использованием компьютерной техники и др.);
- найти и подготовить иллюстрационный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-10 минут.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется магистрантами во внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы магистрантов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. *6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям*.

Основными этапами и приемами самостоятельной работы магистрантов являются:

1. знакомство с содержанием темы (п. 5.2 Программы), с вопросами и заданиями на практическое занятие по данной теме;
2. отбор необходимых источников информации по теме/ вопросу/ заданию из Перечней нормативных правовых актов, основной и дополнительной литературы, представленных в разделе 8 настоящей рабочей программы;
3. составление (при необходимости) кратких конспектов ответов на вопросы, подготовка конкретных примеров, схем, презентаций по

практическим заданиям на основе текста лекций, учебно-методической и иной литературы.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, студент может также подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии, даже если такого вопроса нет в задании (п. 6.3.), то есть проявление инициативы магистрантами всячески приветствуется.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Основной целью практических занятий является формирование всех компетенций, приведенных в табл.1, и их структурных составляющих (знать, уметь, владеть).

1) Практическое занятие по теме 1 «*Основные понятия права интеллектуальной собственности*».

Вопросы для обсуждения:

1. Возникновение и формирование права интеллектуальной собственности.
2. Признаки результатов интеллектуальной деятельности как интеллектуальной собственности.
3. Роль и правовое значение интеллектуальной собственности в современном обществе.

2) Практическое занятие по теме 2 «*Авторские права и права, смежные с авторскими*».

Вопросы для обсуждения:

1. Объекты и субъекты авторского права.
2. Личные неимущественные авторские права. Имущественные права авторов.
3. Понятие и сфера действия смежных прав.
4. Сроки действия авторских и смежных прав, их особенности.

3) Практическое занятие по теме 3 «*Специфика авторских правоотношений в театральной деятельности*».

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие произведения, исполнения и фонограммы. Служебные произведения.
2. Права на исполнение.
3. Особенности охраны личных неимущественных прав исполнителей.
4. Право на фонограмму. Права публикаторов.

4) Практическое занятие по теме 4. *Сценическое произведение как сложный объект.*

Вопросы для обсуждения:

1. Субъектный состав правоотношений, возникший при создании сложного объекта в театральной среде.

2. Виды сложных объектов.

3. Особенности оформления, учета и использования сложного объекта в театре.

5) Практическое занятие по теме 5 «*Распоряжение исключительными правами*».

Вопросы для обсуждения:

1. Договор об отчуждении исключительного права.

2. Виды лицензионных договоров. Издательский лицензионный договор.

3. Договор авторского заказа.

4. Договор между соавторами.

5. Меры ответственности за нарушение авторских и смежных прав, базовые принципы оценки рисков.

6) Практическое занятие по теме 6 *«Способы защиты авторских и смежных прав».*

Вопросы для обсуждения:

1. Публично-правовые способы защиты.

2. Гражданско-правовые способы защиты.

3. Как определить суд, в который необходимо обращаться за защитой авторских и смежных прав.

4. Как определить подсудность по делу о защите авторских и смежных прав.

5. Определение лиц, к которым можно предъявить требования, связанные с нарушением авторских прав в Интернете.

6. Особенности ответственности информационного посредника за нарушение авторских прав в Интернете.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине включают:

- перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования;
- описание шкал оценивания;
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;
- типовые вопросы и практические задания, необходимые для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой по билетам, включающим вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Нормативные правовые акты:

1. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 6 сентября 1896 г. [дополненная в Париже 4 мая 1896 г., пересмотренная в Берлине 13 ноября 1908 г., дополненная в Берне 20 марта 1914 г. и пересмотренная в Риме 2 июня 1928 г., в Брюсселе 26 июня 1948 г., в Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Париже 24 июля 1971 г., измененная 28 сентября 1979 г. // Бюллетень международных договоров. 2003. № 9.
2. Конвенция, учреждающая всемирную организацию интеллектуальной собственности от 14 июля 1967. Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г. // СП СССР. 1973. № 24. Ст. 139; Бюллетень по авторскому праву. 1995. Том XXVIII. № 1, 1996. Том XXIX. № 1, 1997. Том XXX. № 1.
3. Международная (Римская) конвенция об охране интересов артистовисполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций от 10- 16 октября 1961. Женева: ВОИС.1994. С.16. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства от 29 октября 1971. Женева: ВОИС. 1972. С. 8.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4 от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ, главы 69-71 https://base.garant.ru/10164072/7d7b9c31284350c257ca3649122f627b/

8.2. Перечень учебной литературы

1. Позднякова, Е. А. Авторское право : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. А. Позднякова. — М. : Издательство Юрайт, 2017 — 230 с. // https://www.biblio-online.ru/book/3FC15C3C-6E23-4954-B6BB-B3F8B8B24919
2. Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник. М.: Юрайт 2019.

8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины

1. Авалян Р.М., Подольный А.В. Договоры об интеллектуальной собственности. М.: БЕРАТОР ПАБЛИШИНГ, 2008.

2. Борискин Д. Правовое регулирование отношений между продюсером и авторами персонажей в рамках лицензионного договора // Хозяйство и право. 2012. № 1.
3. Авторские и смежные с ними права. Постатейный комментарий глав 70 и 71 Гражданского кодекса Российской Федерации. Под редакцией П.В. Крашенинникова М., Статут, 2010
4. Михайлов С.М., Моргунова Е.А., Рябов А.А., Шахназаров Б.А. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы /Под ред. Е.А. Моргуновой. – переиздание. М.: Норма, 2017.

8.4. Интернет-ресурсы:

1. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф
2. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: http://www.mkmk.ru.
3. Официальный сайт Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018)» [Электронный ресурс]. - URL: http://fcpkultura.ru/.
4. Правовой портал в сфере культуры. Информационно-справочная база нормативных документов по культуре [Электронный ресурс]. - URL: http://pravo.roskultura.ru/

8.5. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/,

Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Содержание

Введение……..…….....……2
1. Цель и задачи освоения дисциплины……2
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....…….4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....…….5
5. Содержание дисциплины.....6
5.1. Тематический план для очной формы обучения…….....……6
5.2. Содержание тем дисциплины.....6
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....9
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины….9
6.2. Задания для самостоятельной работы…….10
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям ….....11
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации ….....13
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....13
8.1. Нормативные правовые акты……13
8.2. Перечень учебной литературы…….14
8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины..14
8.4. Интернет-ресурсы…….14
8.5. Информационные технологии, используемые в обучении……...14
9. Описание материально-технической базы.....14

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФАНДРЕЙЗИНГ

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство

профиль «Театральный менеджмент»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины Театральный Фандрейзинг в театре разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана для профиля Театральный менеджмент, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Освоение дисциплины Театральный Фандрейзинг - это необходимая составляющая профессиональной подготовки магистрантов, обусловленная миссией основной профессиональной образовательной программы и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки.

Актуальность изучения дисциплины Театральный Фандрейзинг связана с необходимостью формирования у обучающихся целостного представления о всех аспектах театрального производства, от идеи нового спектакля до его выпуска в прокат и последующего продвижения. Продюсирование спектакля предполагает целый спектр профессиональных компетенций – творческих, технологических и административно-управленческих.

Трудоемкость дисциплины Театральный Фандрейзинг в театре составляет 2 зачетных единицы (72 часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет в третьем семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

ознакомить обучающихся с основами фандрейзинга, спецификой профессии фандрейзера и её ролью в современном театральном процессе.

Задачи:

- сформировать понимание

роли фандрейзера в современной театральной практике;
основных инструментов для привлечения внебюджетных ресурсов для реализации театрального проекта,
основ нормативно-правовой базы в области театрального фандрейзинга;

- сформировать умения

пользоваться терминологическим аппаратом курса при изложении

теоретических аспектов театрального фандрейзинга;
определять цели и просчитывать риски в работе фандрейзера;
разрабатывать календарный и ресурсный планы для реализации фандрейзинговой кампании,
осуществлять реализацию фандрейзинговой кампании с использованием различных инструментов;
выстраивать отношения с различными участниками, занятыми в реализации фандрейзинговой кампании;
проводить анализ эффективности фандрейзинговой кампании

- сформировать навыки

публичного выступления для презентации фандрейзингового проекта;
создания медиа-материалов для эффективной презентации фандрейзингового проекта;
применения методов эффективных переговоров;
оценки возможных рисков.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина Театральный Фандрейзинг входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство и относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений.

Дисциплина Театральный Фандрейзинг в театре связана с дисциплинами Бизнес-план театрального проекта, Право интеллектуальной собственности и другими дисциплинами Блока Б.1.

Освоение данной дисциплины позволит сформировать навыки предпринимательской деятельности, развить креативные навыки, овладеть методологией, необходимой участнику театрального процесса для привлечения внебюджетных ресурсов для реализации театрального проекта в условиях непрерывно изменяющейся внешней среды. Кроме того, эта дисциплина необходима для формирования практических навыков, общих умений, знаний и представлений, необходимых для руководящей работы в организациях исполнительских искусств или самостоятельной творческой деятельности.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины Театральный Фандрейзинг направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине Театральный Фандрейзинг

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1 Участвует в управлении проектом на всех этапах жизненного цикла	***Знает:*** - принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; ***Умеет:*** - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; - прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; ***Владеет:*** - навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; - навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1 Демонстрирует понимание принципов командной работы УК-3.2 Руководит членами команды для достижения поставленной цели	***Знает:*** - общие формы организации деятельности коллектива; - основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; ***Умеет:*** - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; ***Владеет:*** - навыками постановки цели в условиях командой работы; - способами управления командной работой в решении поставленных задач.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетных единицы), дисциплина изучается в третьем семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет для обучающихся очной формы обучения.

Виды учебной работы	Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:	**32**

Лекции		12
Практические занятия		20
Форма промежуточной аттестации		Зачет
2. Самостоятельная работа, час.		**40**
Трудоемкость	**час.**	**72**
	ЗЕТ	**2**

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Всего, час
		Л	ПЗ		
1.	**Тема 1.** Введение в фандрейзинговую деятельность. История, основы, общие понятия и специфика в театральной сфере.	1	0	0	1
2	**Тема 2.** Грантовая поддержка	3	7	15	25
3	**Тема 3.** Краудфиндинг	1	1	2	4
4.	**Тема 4.** Работа со спонсорами	3	7	12	22
5	**Тема 5** Тактика реализации конкретного фандрейзингового проекта	2	3	5	10
6	**Тема 6.** Стратегическое планирование фандрейзинговой деятельности театра.	2	2	6	10
					Зачет
	Итого	**12**	**20**	**40**	**72**

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Введение в фандрейзинговую деятельность.

Фандрейзинг как способ поиска и привлечения ресурсов к театральному проекту

1.1. История, основы, общие понятия и специфика в театральной сфере.

1.2. Формы организации фандрейзинга в театре

1.3. Фандрейзинг как управленческая компетенция театрального менеджера.

1.4. Виды поддержки театральных проектов: финансовая, ресурсная, интеллектуальная, информационная

1.5. Источники поддержки: государственная, корпоративная, частная.

1.6. Правовые основы театрального фандрейзинга

Тема 2. Стратегическое планирование фандрейзинговой деятельности театра.

Планирование и анализ фандрейзинга как комплекса управленческих мероприятий

2.1. Мониторинг возможностей: грантовые конкурсы, бизнес-активности

2.2. Планирование: разработка программы привлечения средств

2.2. Оценка эффективности.

Тема 3. Тактика реализации конкретного фандрейзингового проекта

3.1 Маркетинг проекта: целевые аудитории, цели и задачи проекта, уникальность, актуальность, социальная значимость

3.2 Планирование: календарный план, ресурсный план

3.3. Эффективный контроль реализации

3.4. Отчетность: внешняя, внутренняя

Тема 4. Фонды и грантовая поддержка

4.1. Фонды. Основная деятельность.

4.2. Виды фондов: государственные, корпоративные, частные. Эндаумент. Фонд театра.

4.3. Грантовая заявка. Основные разделы грантовой заявки

4.4. Грантовая отчетность

Тема 5. Краудфиндинг

5.1. Краудфандинг как пример digital-фандрейзинга

5.2. Специфика коммуникации

5.3. Выбор площадки для проведения краудфандинговой кампании

Тема 6. Работа со спонсорами

6.1. Предложение о сотрудничестве: письмо, презентация

6.2. Составление базы контактов потенциальных спонсоров

6.3. Правила деловой коммуникации

6.4. Отчетность

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью процесса формирования компетенций, так как без настойчивой систематической самостоятельной работы по получению знаний, их обдумывания и применения невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе самостоятельной работы у обучающихся формируются навыки рефлексии, умение правильно и полно отражать

результаты своей деятельности в устной и письменной речи, они имеют возможность сформировать культуру мышления, проявить способности к обобщению, анализу, восприятию информации, формулированию целей и выбору путей ее достижения (планированию).

Самостоятельная работа над конспектом лекций обеспечивает формирование у обучающихся таких структурных составляющих компетенций как «знать» и «уметь». Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на практическом занятии. Особое внимание необходимо уделить ключевым понятиям дисциплины.

Подготовка к практическим занятиям позволяет сформировать такие структурные составляющие компетенций как «уметь» и «владеть». При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой предполагает следующий алгоритм действий:

а). составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять схемы, таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом занятии и зачете;

б). ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания, используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8. При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, если это оговорено в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны.

Литература и иные источники информации, которые необходимо использовать в процессе самостоятельной работы, представлены в разделе 8 рабочей программы.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений в процессе самостоятельной работы;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на освоение дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

1 – поиск в литературе необходимой для выполнения задания теоретической информации;

2 – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

3 – составление плана ответа на каждый вопрос;

4 – поиск примеров по рассматриваемому вопросу (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с использованием компьютерной техники и др.);
- найти и подготовить иллюстрационный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-10 минут.

6.2. Задания для самостоятельной работы (темы проектов)

Самостоятельная работа осуществляется магистрантами во внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы магистрантов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. *6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям*.

Основными этапами и приемами самостоятельной работы магистрантов являются:

1. знакомство с содержанием темы (п. 5.2 Программы), с вопросами и заданиями на практическое занятие по данной теме;
2. отбор необходимых источников информации по теме/ вопросу/ заданию из Перечней нормативных правовых актов, основной и дополнительной литературы, представленных в разделе 8 настоящей рабочей программы;
3. составление (при необходимости) кратких конспектов ответов на вопросы, подготовка конкретных примеров, схем, презентаций по практическим заданиям на основе текста лекций, учебно-методической и иной литературы.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, студент может также подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии, даже если такого вопроса нет в задании (п. 6.3.), то есть проявление инициативы магистрантами всячески приветствуется.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Основной целью практических занятий является формирование всех компетенций, приведенных в табл.1, и их структурных составляющих (знать, уметь, владеть).

1. Практическое занятие по теме 1. ***Введение в фандрейзинговую деятельность. История, основы, общие понятия и специфика в театральной сфере.***

Вопросы для обсуждения:

1. Роль фандрейзинга в современном театре.
2. Необходимын профессиональные качества фандрайзера
3. Виды ресурсов, которые потенциально может привлекать театральный проект

2. Практическое занятие по теме 2. ***Стратегическое планирование фандрейзинговой деятельности театра.***

Вопросы для обсуждения:

2.1. Мониторинг возможностей: грантовые конкурсы, бизнес-активности

2.2. Планирование: разработка программы привлечения средств

2.2. Основные показатели эффективности театрального фандрейзинга.

3. Практическое занятие по теме 3. ***Тактика реализации конкретного фандрейзингового проекта***

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности планирования фандрейзинговой деятельности.
2. Маркетинговый план проекта.
3. Составление коммерческого предложения и распределение ресурсов.
4. Коммуникация с командой.
5. Составление грамотной отчетности.

4. **Практическое занятие по теме 4.** ***Грантовая поддержка. Фонды.***

Вопросы для обсуждения:

1. Ключевые фонды для сферы культуры и виды их специфика.
2. Формирование ядра проекта: целевая аудитория, цель и задачи.
3. Команда проекта: функционал, что необходимо отразить в заявке.
4. Календарный план – отражение связанности и логики проекта.
5. Бюджет: нюансы, особенности и запрещенные статьи.
6. Подготовка отчетности.
7. Особенности подачи заявки в Президентский фонд культурных инициатив.
8. Особенности подачи заявки в Российский фонд культуры.

5. **Практическое занятие по теме 5.** ***Краудфиндинг***

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности ведения краудфандинговой компании.
2. Описание проекта, его цели и задачи.
3. Драматургические особенности построения проекта.
4. Лоты: количество, оценка, ценность.
5. Работа со СМИ и партнерами.

6. Практическое занятие по теме 6. Работа со спонсорами

Вопросы для обсуждения:

1. Создание презентации проекта
2. Способы интеграции партнерского бренда
3. Создание базы контактов потенциальных спонсоров
4. Коммуникативные техники. Нетворкинг. Переговоры. Этика

5. Подготовка отчета. Оценка эффективности

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине включают:

- перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования;
- описание шкал оценивания;
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;
- типовые вопросы и практические задания, необходимые для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме зачета по билетам, включающим вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Нормативные правовые акты:

1. Федеральный закон 06.06.1997 № 115-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://docs.cntd.ru/document/9005213
2. Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» [Электронный ресурс] // Справочно- правовая система «КонсультантПлюс». URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706
3. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 N 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

URL:.https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191058

4. Постановление Правительства РФ от 25.03.99 N 329 (ред. от 23.12.2002) "О государственной поддержке театрального дела в Российской Федерации»
   а. Положение о театре в Российской Федерации
   б. Положение о принципах финансирования государственных и муниципальных театров в Российской Федерации.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4 (ГК РФ ч.4) от 18.12 2006 г. N 230-ФЗ, главы 69, 70, 71.
6. Федеральный закон N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
7. Федеральный закон N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» http://kremlin.ru/acts/bank/8212

8. Федеральный закон N 327-ФЗ «О меценатской деятельности» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170477/
9. Федеральный закон N 38-ФЗ «О рекламе» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/
10. Федеральный закон N 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» http://www.kremlin.ru/acts/bank/24879
11. Указ Президента РФ N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» http://www.kremlin.ru/acts/bank/35261
12. Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72943544/

8.2. Перечень учебной литературы

1. Т.В Артемьева, Г.Л Тульчинский «Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в сфере культуры и образования.» Учебное пособие СПб издательство «Лань» 2010. -284 стр.
2.Ваганова Н.К., Дымникова А.И. Предпринимательство в культуре : Учеб. пособие / Н. К. Ваганова, А. И. Дымникова; М-во образования Рос. Федерации. С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. Каф. экономики и упр. соц. сферой. - СПб. : Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 2002 (РТП изд-ва СПбГУЭФ). - 93 с. : табл.; 20 см.

8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины

1. Ирина Меньшенина «Собирай людей – деньги придут. Осознанный ФАНДРЕЙЗИНГ, или Мастер-книга о том, как собирать деньги на благотворительность» Литрес https://www.litres.ru/irina-menshenina-236/sobiray-ludey-dengi-pridut-osoznannyy-fandrayzing-ili/chitat-onlayn/
2. «Никогда не ешьте в одиночку» и другие правила нетворкинга
Кейт Феррацци, Тал Рэз Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2018
4.Катрина Ванхасс, Отис Фултон «Сто друзей. Поведенческая экономика волонтерского Фандрейзинга» Издательство «Такие дела» 2019, - 204 стр

3. Сундстрем Л.Г. Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре (Подготовка новых постановок) М.-Л., 1984.
4. Культурный маркетинг и культурная политика. СПб., 2003
5. Арт-менеджмент. Электронное учебное пособие. - Режим доступа: [http://www.tsiac.ru/cdo/index. php? id=14&emc_id=23].
6. Белозерова Н.П. Система аналитических показателей творческо-производственной деятельности профессиональных драматических театров. / Н.П. Белозерова // Проблемы современной экономики. - 2007. - № 2. - С.78
7. Сейлер Т., Берлингейм Д.,Темпел Ю. (ред.) Энциклопедия Фандрейзинга. Как собирать деньги на социально значимые проекты Издательство «Есть смысл» 2021 – С. 540

8.4. Интернет-ресурсы:

1. Президентский фонд культурных инициатив https://фондкультурныхинициатив.рф/
2. Телеграм канал «Капитан Грантов» https://t.me/cptgrantov
3. Телеграм канал «Работа со спонсорами» https://t.me/rabota_so_sponsorami
4. Клуб Фандрайзеров https://clubfund.ru/
5. Гранты. Культура https://grants.culture.ru/
6. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации - http://www.mkmk.ru.
7. Официальный сайт Союза театральных деятелей http://stdrf.ru/?p=37
8. Официальный сайт Росмолодежь https://grants.myrosmol.ru/auth/login

8.5. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения

	занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Содержание

Введение……..…...……2
1. Цель и задачи освоения дисциплины……2
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....3
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....……..3
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....…….4
5. Содержание дисциплины.....5
5.1. Тематический план для очной формы обучения…….....…...5
5.2. Содержание тем дисциплины.....5
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....7
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины….7
6.2. Задания для самостоятельной работы (темы проектов)……..8
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям ….....9
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации ….....10
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....10
8.1. Нормативные правовые акты……..10
8.2. Перечень учебной литературы……11
8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины..11
8.4. Интернет-ресурсы…….....….....12
8.5. Информационные технологии, используемые в обучении.....12
9. Описание материально-технической базы.....12

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы
Техника безопасности в театре

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство

профиль «Театральный менеджмент»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины Техника безопасности в театре разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. № 1127; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана для профиля Театральный менеджмент, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Освоение дисциплины Техника безопасности в театре - это необходимая составляющая профессиональной подготовки магистрантов, обусловленная миссией основной профессиональной образовательной программы и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки.

Актуальность изучения дисциплины Техника безопасности в театре связана с необходимостью формирования у обучающихся компетенций по управлению деятельностью организации культуры и искусства на всех этапах театрального производства в сфере охраны труда и техники безопасности.

Трудоемкость дисциплины Техника безопасности в театре составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет во втором семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

ознакомить обучающихся с основами техники безопасности в театре, принципами охраны труда и их ролью в современном театральном процессе.

Задачи:

- сформировать понимание

техники безопасности как системы организационных и технических мероприятий, защитных средств и методов по обеспечению безопасности деятельности человека, в том числе трудовой деятельности,

функционирования театра как производственной деятельности сопряженной с опасностью,

основ государственной политики в области охраны труда,

системы нормативного регулирования в области охраны труда,

требований в области охраны труда,

системы управления охраной труда,

причин производственного травматизма,

необходимости создания безопасных условий труда для сохранения здоровья и работоспособности сотрудников в процессе исполнения ими трудовых обязанностей,

обязательности обучения безопасным методам выполнения работ,

принципов оказания первой помощи,

основ обучения работников приемам оказания первой помощи пострадавшим на рабочем месте;

- ***сформировать умения***

пользоваться терминологическим аппаратом курса при изложении теоретических аспектов техники безопасности и охраны труда;

выявлять неблагоприятные условия труда и последствия их воздействия на человека,

организовывать систему управления охраной труда в театре,

планировать мероприятия по охране труда и разрабатывать программы по улучшению условий охраны труда в театре,

организовывать обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников театра;

- ***сформировать навыки***

оценки рабочих мест по условиям труда,

анализа причин производственного травматизма,

расследования и учета несчастных случаев на производстве,

управления безопасностью труда,

подготовки локальных актов и документации в области охраны труда,

проверки соблюдения требований охраны труда.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина Техника безопасности в театре относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО по направлению подготовки 52.03.04 Театральное искусство.

Дисциплина Техника безопасности в театре связана с дисциплинами Законодательство в сфере культуры, Планирование и организация проката репертуара, Теория и практика профессионального общения и другими дисциплинами Блока Б.1.

Освоение данной дисциплины позволит сформировать у магистрантов навыки разработки и реализации организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасности деятельности театра или иной организации исполнительского искусства. Кроме того, эта дисциплина необходима для формирования практических навыков, общих умений, знаний и представлений, необходимых и достаточных для руководящей работы в организациях исполнительских искусств или самостоятельной творческой деятельности.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины Техника безопасности в театре направлено на формирование у обучающихся универсальной компетенции УК-6 (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине Техника безопасности в театре

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	УК- 6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания. УК-6.3 Демонстрирует должный уровень подготовленности к безопасной профессиональной деятельности	***Знает:*** - нормативные правовые акты в сфере охраны труда и техники безопасности в профессиональной деятельности; - требования в области охраны труда и техники безопасности; - средства и методы повышения безопасности собственной профессиональной деятельности; ***Умеет:*** - использовать правила охраны труда и техники безопасности в профессиональной деятельности; - выявлять неблагоприятные условия труда и последствия их воздействия на человека; ***Владеет:*** -технологиями здоровьесбережения; - навыками применения методов охраны труда и правил техники безопасности в профессиональной и других видах деятельности.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академических часа (2 зачетных единицы), дисциплина изучается во втором семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки для магистрантов очной формы обучения.

Виды учебной работы	Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:	**32**
Лекции	8
Практические занятия	24
Форма промежуточной аттестации	Зачет

2. Самостоятельная работа, час.		**40**
Трудоемкость	**час.**	**72**
	ЗЕТ	**2**

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Всего, час
		Л	ПЗ		
1.	**Тема 1.** Основы техники безопасности	1	2	4	7
2.	**Тема 2.** Основы охраны труда	1	4	6	11
3.	**Тема 3.**Оценка условий труда	1	3	4	7
4.	**Тема 4.** Система управления охраной труда	1	4	6	11
5.	**Тема 5.** Требования охраны труда	1	5	7	13
6.	**Тема 6.** Обучение по охране труда	1	3	5	9
7.	**Тема 7.** Несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания	1	2	4	7
8.	**Тема 8.** Оказание первой помощи пострадавшим	1	2	4	7
					Зачет
	Итого	**8**	**24**	**40**	**72**

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Основы техники безопасности

Техника безопасности как система организационных и технических мероприятий, защитных средств и методов по обеспечению безопасности деятельности человека, в том числе трудовой деятельности.

Понятия опасность и безопасность. Основные принципы обеспечения безопасности. Идентификация опасностей.

Требования безопасности к территории, зданиям и помещениям. Антитеррористическая защищенность. Пожарная безопасность. Противопожарные мероприятия.

Тема 2. Основы охраны труда

Основные понятия темы «Охрана труда», содержащиеся в Конституции России, Трудовом кодексе Российской Федерации, иных нормативных правовых актах.

Государственная политика в области охраны труда.

Гарантии и компенсации работникам в связи с условиями труда. Гарантии прав работников на охрану труда.

Права и обязанности работников в сфере трудовых отношений и охраны труда.

Права и обязанности работодателей в сфере охране труда**.**

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Средства коллективной защиты.

Медицинские осмотры.

Административная и уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда.

Тема 3. Оценка условий труда

Специальная оценка условий труда: понятие и цели.

Участники специальной оценки условий труда.

Порядок проведения специальной оценки условий труда. Классификация условий труда.

Результаты проведения специальной оценки условий труда. Применение результатов проведения специальной оценки условий труда. Рассмотрение разногласий по вопросам проведения специальной оценки условий труда.

Государственная экспертиза условий труда: понятие, цели, основания и порядок проведения.

Тема 4. Система управления охраной труда

Понятие системы управления охраной труда. Требования к системе управления охраной труда. Внедрение и обеспечение функционирования системы управления охраной труда.

Профессиональные риски: понятие, управление рисками.

Планирование мероприятий по охране труда. Разработка программ по улучшению условий охраны труда в организации. Контроль результативности охраны труда.

Служба охраны труда: цели создания, организационная структура, функции, методика расчета численности,

Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда.

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

Тема 5. Требования охраны труда

Требования охраны труда: понятие, классификация.

Государственные нормативные требования охраны труда. Порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных правовых актов об охране труда.

Локальные акты по охране труда: виды, порядок разработки, согласования и утверждения. Содержание правил по охране труда в театре.

Содержание инструкции по охране труда для работников.

Правила по охране труда при выполнении работ в театрах.

Тема 6. Обучение по охране труда

Понятие и цели обучения по охране труда.

Порядок обучения руководителей и специалистов.

Планирование обучения по охране труда.

Организация и проведение инструктажей по охране труда.

Организация и проведение стажировки на рабочем месте.

Программы обучения по охране труда.

Организация проверки знания требований охраны труда.

Оформление документов и записей об обучении по охране труда.

Тема 7. Несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания

Производственные травмы и их классификация. Квалификация несчастных случаев на производстве. Порядок действий при несчастном случае. Порядок расследования несчастных случаев на производстве.

Профессиональные заболевания и их классификация. Квалификация профессиональных заболеваний. Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания.

Тема 8. Оказание первой помощи пострадавшим

Понятие и нормативное регулирование первой помощи. Лица, оказывающие первую помощь.

Алгоритм оказания первой помощи.

Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения.

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах.

Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших.

Основные требования к персоналу по оказанию первой помощи пострадавшим.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью процесса формирования компетенций, так как без настойчивой систематической самостоятельной работы по получению знаний, их обдумывания и применения невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе самостоятельной работы у обучающихся

формируются навыки рефлексии, умение правильно и полно отражать результаты своей деятельности в устной и письменной речи, они имеют возможность сформировать культуру мышления, проявить способности к обобщению, анализу, восприятию информации, формулированию целей и выбору путей ее достижения (планированию).

Самостоятельная работа над конспектом лекций обеспечивает формирование у обучающихся таких структурных составляющих компетенций как «знать» и «уметь». Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на практическом занятии. Особое внимание необходимо уделить ключевым понятиям дисциплины.

Подготовка к практическим занятиям позволяет сформировать такие структурные составляющие компетенций как «уметь» и «владеть». При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой предполагает следующий алгоритм действий:

а). составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять схемы, таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом занятии и зачете;

б). ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания, используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8. При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, если это оговорено в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны.

Литература и иные источники информации, которые необходимо использовать в процессе самостоятельной работы, представлены в разделе 8 рабочей программы.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений в процессе самостоятельной работы;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на освоение дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё

время для выполнения домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

1 – поиск в литературе необходимой для выполнения задания теоретической информации;

2 – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

3 – составление плана ответа на каждый вопрос;

4 – поиск примеров по рассматриваемому вопросу (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с использованием компьютерной техники и др.);
- найти и подготовить иллюстрационный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-10 минут.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется магистрантами во внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы магистрантов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. *6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям*.

Основными этапами и приемами самостоятельной работы магистрантов являются:

1. знакомство с содержанием темы (п. 5.2 Программы), с вопросами и заданиями на практическое занятие по данной теме;
2. отбор необходимых источников информации по теме/ вопросу/ заданию из Перечней нормативных правовых актов, основной и дополнительной литературы, представленных в разделе 8 настоящей рабочей программы;
3. составление (при необходимости) кратких конспектов ответов на вопросы, подготовка конкретных примеров, схем, презентаций по практическим заданиям на основе текста лекций, учебно-методической и иной литературы.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, студент может также подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии, даже если такого вопроса нет в задании (п. 6.3.), то есть проявление инициативы магистрантами всячески приветствуется.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Основной целью практических занятий является формирование всех компетенций, приведенных в табл.1, и их структурных составляющих (знать, уметь, владеть).

Практическое занятие по теме 1. ***Основы техники безопасности***

Вопросы для обсуждения:

1. Техника безопасности, техника безопасности труда и охрана труда: соотношение.
2. Классификация, обнаружение, распознавание и описание опасностей.
3. Опасные факторы при функционировании театра.
4. Распределение обязанностей по вопросам, связанным с соблюдением техники безопасности.
5. Специфика требований пожарной безопасности в театре.

Практическое занятие по теме 2. ***Основы охраны труда***

Вопросы для обсуждения:

1. Театральная деятельность как производственная деятельность.
2. Условия труда.
3. Вредные и опасные производственные факторы.
4. Рабочее место.
5. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха в связи с условиями труда.
6. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
7. Льготное пенсионное обеспечение в связи с условиями труда.
8. Классификация средств индивидуальной защиты.
9. Средства индивидуальной защиты в зависимости от опасности.
10. Виды медицинских осмотров.

Практическое занятие по теме 3. ***Оценка условий труда***

Вопросы для обсуждения:

1. Права и обязанности работодателя в связи с проведением специальной оценки условий труда.
2. Права и обязанности работника в связи с проведением специальной оценки условий труда.
3. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.
4. Декларирование соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.
5. Особенности проведения специальной оценки условий труда на аналогичных рабочих местах.
6. Проведение внеплановой специальной оценки условий труда.
7. Действия работодателя в случае, если по результатам специальной оценки условий труда условия труда на таком рабочем месте отнесены к опасному классу.

Практическое занятие по теме 4. ***Система управления охраной труда***

Вопросы для обсуждения:

1. Вредные или опасные производственные факторы, которые могут воздействовать на работников при выполнении работ и осуществлении деятельности в театрах.
2. Работы в театрах, связанные с повышенной опасностью.
3. Расчет численности службы охраны труда.
4. Функции службы охраны труда.
5. Аутсорсинг по охране труда.
6. Самопроверка с использованием проверочных листов Роструда как способ контроля соблюдения требований законодательства в области охраны труда.

Практическое занятие по теме 5. ***Требования охраны труда***

Вопросы для обсуждения:

1. Государственные требования по охране труда применимые к деятельности театра.
2. Правила по охране труда при работе на высоте.
3. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.
4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.
5. Действия в случае если какие-либо необходимые требования по охране труда не закреплены в виде государственных требований.

Практическое задание:

Подготовка инструкции по охране труда работника.

Практическое занятие по теме 6. ***Обучение по охране труда***

Вопросы для обсуждения:

1. Виды инструктажей по охране труда
2. Условия стажировки на рабочем месте
3. Организация и проведение обучения по оказанию первой помощи пострадавшим.
4. Организация и проведение обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты.
5. Внеплановое обучение работников требованиям охраны труда
6. Особенности организации обучения по охране труда на микропредприятиях.

Практическое занятие по теме 7. ***Несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания***

Вопросы для обсуждения:

1. Микротравма.
2. Несчастный случай, не связанный с производством.

3. Виды (типы) несчастных случаев на производстве.
4. Классификация причин несчастных случаев.
5. Порядок оформления документов о несчастном случае.
6. Причины профессиональных заболеваний.
7. Порядок оформления документов о профессиональном заболевании.

Практическое занятие по теме 8. ***Оказание первой помощи пострадавшим***

Вопросы для обсуждения:

1. Отличие первой помощи и медицинской помощи.
2. Роль первой помощи пострадавшим.
3. Оказание первой помощи – право или обязанность?
4. Способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего.
5. Определение типа кровотечения.
6. Оказание первой помощи при ожогах.
7. Оказание первой помощи при травмах глаз.
8. Оказание первой помощи при травмах шеи.
9. Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела.
10. Условия и способы извлечения и перемещения пострадавших.
11. Порядок передачи пострадавших лицам, обязанным оказывать первую помощь.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине включают:

- перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования;
- описание шкал оценивания;
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;
- типовые вопросы и практические задания, необходимые для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, включающим вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Нормативные правовые акты:

1. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/

3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19559/

4. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/

5. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699

6. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 № 665 «О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165835/

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 № 967 "Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний" [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29577/

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 324 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по труду и занятости" [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1642/

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 «Об утверждении Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131517/

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2021 № 2334 "Об утверждении Правил аккредитации организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в области охраны труда, и требований к организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в области охраны труда" [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404296/

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.12.2020 № 914н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении работ в театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариума» [Электронный ресурс] // электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информации Консорциума «Кодекс» - URL: https://docs.cntd.ru/document/573264117

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» [Электронный ресурс] // электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информации Консорциума «Кодекс» - URL: https://docs.cntd.ru/document/573264184

14. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи" [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129862/

15. Приказ Минтруда России от 28.12.2021 № 926 «Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_406016

16. Приказ Минтруда России от 31.01.2022 № 36 "Об утверждении Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей" [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408713/

17. Приказ Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420н от 31.12.2020 "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на

работу и периодические медицинские осмотры" [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375352/

18. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами" [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405210/

19. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 767н "Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств" [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405226

20. Приказ Минтруда России от 22.04.2021 № 274н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области охраны труда" [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_384863/

21. Приказ Минтруда России от 09.12.2014 № 997н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением" [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175841/

22. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371453/

23. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 № 61411) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371108

24. Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов" [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370924/

25. Приказ Минтруда России от 14.09.2021 № 629н "Об утверждении предельно допустимых норм нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную" [Электронный ресурс] // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_401226/

26. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 776н "Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда"[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_403335/

27. Приказ Минтруда России от 31.01.2022 № 37 "Об утверждении Рекомендаций по структуре службы охраны труда в организации и по численности работников службы охраны труда"[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408712/

28. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 650н "Об утверждении примерного положения о комитете (комиссии) по охране труда" [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402031/

29. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 771н "Об утверждении Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней" [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402380/

30. Приказ Минтруда России от 15.09.2021 № 632н "Об утверждении рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм) работников" [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_407362/

31. Приказ Минтруда России от 20.04.2022 № 223н "Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве" [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_418190/

32. Приказ Минтруда России от 17.06.2021 № 406н «О форме и Порядке подачи декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_391821/

33. Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации,

перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375353/

34. Приказ Роструда от 01.02.2022 № 20 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права" [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410386/

35. Приказ Комитета труда и занятости Правительства Москвы от 5.03.1998 № 58 «Об утверждении Рекомендаций по охране труда» [Электронный ресурс] // электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информации Консорциума «Кодекс» - URL:https://docs.cntd.ru/document/456018190

8.2. Перечень учебной литературы

1. *Карнаух, Н. Н.* Охрана труда : учебник для вузов / Н. Н. Карнаух. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 380 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02584-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468420

8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины

1. Сборник инструкций по охране труда для работников театрально-зрелищных предприятий и культурно-просветительных учреждений (часть I)https://docs.cntd.ru/document/1200103521
2. Сборник инструкций по охране труда для работников театрально-зрелищных предприятий и культурно-просветительных учреждений (часть II) https://docs.cntd.ru/document/1200103521
3. Правила техники безопасности для театров и концертных залов : Утв. М-вом культуры СССР 23.05.79. - М. : Б. и., 1981. - 280 с. (недействующий акт)

8.4. Интернет-ресурсы:

1. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф
2. Правовой портал в сфере культуры. Информационно-справочная база нормативных документов по культуре [Электронный ресурс]. - URL: http://pravo.roskultura.ru/

3. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации [Электронный ресурс]- URL: https://mintrud.gov.ru/
4. Официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости [Электронный ресурс]- URL: https://rostrud.gov.ru/
5. Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда https://eisot.rosmintrud.ru/

8.5. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Содержание

Введение…….....….2
1. Цель и задачи освоения дисциплины…….2
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....3
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....……..4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....…….4
5. Содержание дисциплины.....5
5.1. Тематический план для очной формы обучения…….....….5
5.2. Содержание тем дисциплины.....5
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....8
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины...8
6.2. Задания для самостоятельной работы…….9
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям ….....10
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации ….....12
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....13
8.1. Нормативные правовые акты……..13
8.2. Перечень учебной литературы……17
8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины..17
8.4. Интернет-ресурсы…….....….....18
8.5. Информационные технологии, используемые в обучении.....18
9. Описание материально-технической базы.....18

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы
Управление персоналом в театре

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство

профиль «Театральный менеджмент»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины Управление персоналом в театре разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Освоение дисциплины Управление персоналом в театре является существенной составляющей профессиональной подготовки магистрантов и обусловлено миссией образовательной программы и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки.

Актуальность изучения дисциплины Управление персоналом в театре обусловлена необходимостью формирования у обучающихся целостного представления о взаимосвязи всех процессов в коллективе, в основе которых лежат законы управления как деятельностью театра, так и деятельностью личности в театре.

Трудоемкость дисциплины Управление персоналом в театре составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет во втором семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

ознакомить магистрантов с современными концепциями, подходами и методами управления персоналом,

сформировать понимание:

– функций руководителя в сфере использования технологий подбора, обучения, аттестации и развития персонала,

– особенностей работы с персоналом в театрах.

Задачи - *сформировать*

системные знания:

управления персоналом как специфической формы менеджмента,
правовых основ управления персоналом,
принципов взаимодействия с участниками творческого процесса,
специфики управления персоналом в театре;

умения:

проектировать организационную структуру театра,

организовывать оценку и аттестацию, обучение и переподготовку персонала,

разрабатывать и реализовывать программы адаптации персонала,

создавать благоприятный психологический климат в коллективе;

практические навыки:

анализа процессов и проблем управления персоналом в театре;

обучения, аттестации и развития персонала;

управления конфликтными ситуациями в коллективе;

использования нормативных правовых актов при регулировании творческой трудовой деятельности в театрах, в творческих союзах и обществах, в организациях театральной инфраструктуры.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина Управление персоналом в театре относится к дисциплинам по выбору ОПОП ВО по направлению подготовки 52.03.04 Театральное искусство.

Дисциплина Управление персоналом в театре связана с Историей и теорией менеджмента, Законодательством в сфере культуры, Планированием и организацией проката репертуара, Техникой безопасности в театре и другими дисциплинами Блока Б.1. Дисциплины (модули).

Актуальность дисциплины Управление персоналом в театре обусловлена необходимостью формирования у магистрантов целостного представления о взаимосвязи всех процессов в коллективе, в основе которых лежат законы управления как деятельностью театра, так и деятельностью личности в театре.

Кроме того, эта дисциплина необходима для формирования практических навыков, общих умений, знаний и представлений, необходимых и достаточных для руководящей работы в организациях исполнительских искусств или самостоятельной творческой деятельности.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины Управление персоналом в театре направлено на формирование следующих универсальных и профессиональных компетенций (Табл.1).

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине Управление персоналом в театре

	Код и	

Код и наименование компетенции	наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-3 ***Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели***	УК-3.1 Демонстрирует понимание принципов командной работы УК-3.2 Руководит членами команды для достижения поставленной цели	***Знает:*** - общие формы организации деятельности коллектива; - основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; ***Умеет:*** - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; - использовать методы мотивации для обеспечения эффективной работы команды; ***Владеет:*** - навыками постановки цели в условиях командой работы; - способами управления командной работой в решении поставленных задач.
ПК-1 ***Способность к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса***	ПК-1.1. Понимает специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания сценического произведения	***Знает:*** - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения ***Умеет:*** - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; ***Владеет:*** - навыками креативной работы в области сценических искусств.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетных единицы), дисциплина изучается во 2-ом семестре.

Виды учебной работы		Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		**32**
Лекции		8
Практические занятия		24
Форма промежуточной аттестации		Зачет
2. Самостоятельная работа (всего), в том числе:		**40**
Трудоемкость	**час.**	**72**
	ЗЕТ	**2**

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Всего, час
		Л	ПЗ		
1.	**Тема 1.** Управление персоналом как специфическая форма управления, правовые основы	1	3	6	10
2	**Тема 2.** Социальные гарантии, условия труда и охрана труда. Профессиональное развитие и обучение, оценка и аттестация персонала	1	3	9	13
3	**Тема 3.** Управление персоналом в организациях исполнительских искусств. Структура персонала и специфика труда в театре	2	6	9	16
4	**Тема 4.** Формирование творческого коллектива в театре. Планирование личной карьеры	2	6	10	18
5	**Тема 5.** Организация оплаты труда в организациях исполнительских искусств. Социальная защита творческих работников. Взаимодействие руководства и коллектива театра	2	6	6	14
					Зачет
	Итого	**8**	**24**	**40**	**72**

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Управление персоналом как специфическая форма управления, правовые основы

Персонал как объект управления. Объективные факторы изменения роли и отношения к человеку в современной организации. Роль персонала в информационном обществе.

Понятие и цели управления персоналом. Управление персоналом как система. Функции, субъекты и методы управления персоналом современной организации.

Стратегия развития организации и управление персоналом. Маркетинг персонала. Прогноз потребности в персонале. Различия между управлением кадрами и управлением человеческими ресурсами. Понятие кадровой политики. Менеджер по персоналу в структуре кадров.

Профессионализм и квалификация. Факторы, определяющие кадровую политику в организации. Коммуникация в современной организации, планирование работы с кадрами.

Трудовое законодательство Российской Федерации как правовая основа управления персоналом.

Требования к персоналу: профессиональная пригодность, профессиональная компетентность, психологическая готовность к деятельности. Процесс отбора: просмотр, тестирование, интервьюирование, собеседование, рабочее задание, проведение конкурсов на замещение вакантных должностей. Система оценки кандидатов.

Оптимизация численности сотрудников. Работа с кадровым резервом. Организация профессиональной, психофизической и социально-психологической адаптации новых работников, факторы эффективности адаптационной работы.

Увольнение работников, причины увольнения. Программы реабилитации сокращенных и уволенных сотрудников.

Тема 2. Социальные гарантии, условия труда и охрана труда. Профессиональное развитие и обучение, оценка и аттестация персонала

Сущность и назначение социальных гарантий. Социальная защита как способ реализации прав личности. Государственная и общественная (корпоративная) формы социальной защиты. Задачи социальной защиты.

Роль профессиональной переподготовки в решении проблем занятости.

Материальное стимулирование труда. Заработная плата. Формы и системы оплаты труда. Механизмы установления уровня оплаты труда, тарифные системы. Тарифный разряд, ставка, проблемы тарификации работников. Специфика оплаты труда руководителей организации.

Информационное обеспечение занятости. Банк кадров и вакансий, компьютерная биржа труда.

Социальная защита работающих, безопасность труда, условия труда, охрана труда и здоровья.

Профессиональное развитие и обучение персонала, оценка потребностей в обучении персонала. Методы профессионального обучения. Подготовка специалистов по новым направлениям. Формы переподготовки и повышения квалификации.

Нормативно-правовое регулирование и обеспечение аттестации персонала. Перемещение, продвижение и наложение взысканий.

Выдвижение, подготовка, назначение на должность руководителей подразделений.

Цели системы оценки персонала в организации. Оценка результативности труда руководителей и специалистов. Субъекты оценивания: руководители, коллеги, рейтинговые группы, подчиненные.

Аттестация персонала. Оценка и аттестация как инструменты управления конфликтами.

Тема 3. Управление персоналом в организациях исполнительских искусств. Структура персонала и специфика труда в театре

Организации исполнительских искусств – театры, концертные организации, цирки. Уникальность творческого труда. Условия труда в организации исполнительских искусств как фактор создания благоприятных условий для творчества. Особенности работы с персоналом и кадровой политики в организациях исполнительских искусств. Коллективный договор как регулятор социально-трудовых отношений в театре.

Спектакль, концерт, цирковое представление как результат коллективного творчества. Совокупный труд по созданию произведения сценического искусства работников разных специальностей, стадии театрального производства. Классификация видов труда, используемых в организациях исполнительских искусств. Содержание труда различных категорий персонала. Факторы, влияющие на содержание и объем труда. Режим деятельности, репертуарное предложение и объективные закономерности загрузки артистов.

Профессии и должности творческих работников театров и иных организаций исполнительских искусств. Структура и содержание квалификационных характеристик должностей работников, занятых в организациях исполнительских искусств (театрах, музыкальных и танцевальных коллективах, концертных организациях, концертных залах, цирках). Профессиональный статус творческого работника.

Должности и квалификационные категории руководителей, художественного персонала, специалистов, артистического персонала.

Специфика труда административно-управленческого персонала театра.

Группы персонала организаций исполнительских искусств. Артистический персонал. Художественный персонал (режиссеры, дирижеры, балетмейстеры, хормейстеры, художники и др.). Художественно-технический персонал (работники художественно-постановочной части).

Критерии определения рациональной численности творческого состава.

Особенности труда артистов. Коллективность актерского творчества. Двойственность профессионального статуса.

Труппа как субъект театрального творчества. Структура труппы драматического театра. Творческая востребованность артиста и характеристика его загрузки. Репертуар и роль как факторы приложения актерского труда. Ролевой массив, система амплуа как структурообразующие

факторы для труппы драматического театра. Понятие об эталонной структуре труппы и факторы, ее определяющие. Артист в антрепризном спектакле.

Структура трупп музыкального театра. Оркестр, солисты-вокалисты, хор, балет, миманс. Структурообразующие факторы.

Особенности формирования труппы в театре кукол, творческие группы. Состав трудового процесса и специфика труда режиссера, дирижера, балетмейстера, театрального художника. Соотношение коллективного и индивидуального в их творчестве.

Работники разных специальностей художественно-постановочной части, коллективность труда сценических подразделений художественно-постановочной части.

Тема 4. Формирование творческого коллектива в театре. Планирование личной карьеры

Творческий коллектив в репертуарном театре и в театральном проекте (антрепризе).

Постоянство труппы репертуарного театра как фактор стабильности и необходимость непрерывного движения в труппе репертуарного театра. Пути преодоления противоречия одновременного требования стабильности и мобильности стационарных трупп.

Подбор исполнителей для театральных проектов (кастинг).

Источники рекрутирования творческих кадров. Взаимодействие театров с театральными учебными заведениями среднего и высшего профессионального образования.

Трудовые и гражданско-правовые отношения театра с участниками творческого процесса. Учет особенностей сферы искусства в Трудовом кодексе Российской Федерации. Формы трудового договора. Прием творческих работников на работу по совместительству. Порядок прекращения трудового договора.

Особые условия труда, связанные со спецификой организации творческого процесса в организациях исполнительских искусств.

Авторы: художник-постановщик, художник по костюмам, балетмейстер как со-участники творческо-производственного процесса. Режиссер как обладатель смежных прав. Служебное произведение.

Возможность гражданско-правовых отношений с режиссером, музыкальным руководителем постановки, другими участниками постановочной группы, а также с исполнителями (актерами, музыкантами) в рамках договора подряда или договора на предоставление возмездных услуг (договор на постановку, на исполнение роли, на художественно-световое решение спектакля и т. п.).

Взаимодействие работника и работодателя в планировании индивидуальной карьеры. Ротация кадров. Планирование карьеры со

стороны работника и со стороны руководителя. Программы подготовки кадрового резерва.

Этапы деловой карьеры. Понятие внешней оценки и ее взаимодействие с системой аттестации в организации. Значение и процедуры самооценки. Особенности творческой карьеры и возможности самоуправления.

Тема 5. Организация оплаты труда в организациях исполнительских искусств. Социальная защита творческих работников. Взаимодействие руководства и коллектива театра

Нормативно-правовое регулирование трудовых отношений в театре.

Специфика трудовых отношений в театре. Понятие «творческий работник» в российском трудовом законодательстве. Особенности трудового договора театра с творческими работниками.

Права в области оплаты труда организаций исполнительских искусств разных организационно-правовых форм. Зависимость выбора форм и систем оплаты труда от источников, механизмов и размера финансирования организации исполнительских искусств.

Особенности оплаты труда в бюджетных учреждениях культуры. Тарифная и иные части заработной платы, их соотношение.

Формы оплаты труда в театре. Применение поспектакльной оплаты как стимулятора творческой активности артистов, ее достоинства и недостатки.

Соответствие форм оплаты труда режиссеров, дирижеров, художников, балетмейстеров специфике их трудового процесса.

Особенности оплаты труда работников художественно-постановочной части. Виды и типы коллективных форм организации труда, соответствующие специфике деятельности работников сценических подразделений художественно-постановочной части.

Особенности социальной защиты творческих работников театров, обусловленные двойственной природой их профессионального статуса.

Проблемы миграции творческих работников театров. Объективная природа миграции, ее уровень и организация. Службы занятости, агентства, театральная биржа. Особенности профессиональной переподготовки творческих работников.

Союз театральных деятелей России, другие творческие союзы, их роль в социальной защите творческих работников. Взаимодействие администрации с общественными организациями.

Художественное и административное руководство в театре и коллегиальные формы управления. Единоначалие и разделение полномочий. Автократия и демократия в управлении. Делегирование полномочий. Художественный совет, другие коллегиальные органы, совещательный характер их деятельности.

Взаимодействие художественного и административного руководства, основанного на разделении функций и полномочий, как основа эффективности деятельности театра.

Функции администрации: общее руководство театром, стратегическое планирование, обеспечение высокого уровня качества предоставляемых услуг, обеспечение театра квалифицированными кадрами и повышение их квалификации, установление тарифов и ставок оплаты труда, заключение договоров со сторонними организациями, выполнение обязательств перед поставщиками, бюджетом и банками, ремонт и капитальное строительство зданий и сооружений.

Функции художественного руководства: руководство артистическим персоналом, постановка новых спектаклей, обеспечение высокого качества создаваемых сценических произведений, формирование труппы, расстановка и использование творческих кадров, организация мероприятий по повышению уровня мастерства, внесение предложений о присвоении квалификации, разрядов, материальном и моральном поощрении работников театра.

Особенности конфликтов в театре. Трудовой кодекс Российской Федерации о порядке разрешения производственных конфликтов.

Понятие, основные стадии, механизм и типология конфликтов. Формальные, деловые (“инструментальные”) и неформальные («эмоциональные») отношения в театре. Поведенческие тенденции и проблемы.

Объективные и субъективные факторы возникновения конфликтов. Конструктивные и деструктивные последствия конфликта.

Условия и психологические методы разрешения конфликтов. Управление конфликтами: мирное сосуществование и компромисс, конструктивная конфронтация. Профессиональная этика и конфликт интересов. Этика решения спорных вопросов и конфликтных ситуаций. Этические проблемы и моральные конфликты в театральной деятельности.

Превентивный стиль управления для профилактики конфликтов. Поведенческая ориентация стратегий. Общие принципы управления конфликтами. Создание благоприятного социально-психологического климата в коллективе.

Профсоюзная организация в организации исполнительских искусств. Коллективный договор, его роль в создании благоприятной обстановки для творчества.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью процесса формирования компетенций, так как без настойчивой систематической самостоятельной работы по получению знаний, их обдумывания и применения невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе самостоятельной работы у обучающихся формируются навыки рефлексии, умение правильно и полно отражать результаты своей деятельности в устной и письменной речи, они имеют возможность сформировать культуру мышления, проявить способности к обобщению, анализу, восприятию информации, формулированию целей и выбору путей ее достижения (планированию).

Самостоятельная работа над конспектом лекций обеспечивает формирование у обучающихся таких структурных составляющих компетенций как «знать» и «уметь». Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на практическом занятии. Особое внимание необходимо уделить ключевым понятиям дисциплины.

Подготовка к практическим занятиям позволяет сформировать такие структурные составляющие компетенций как «уметь» и «владеть». При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой предполагает следующий алгоритм действий:

а). составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять схемы, таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом занятии и зачете;

б). ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания, используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8. При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, если это оговорено в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны.

Литература и иные источники информации, которые необходимо использовать в процессе самостоятельной работы, представлены в разделе 8 рабочей программы.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;

- развитие необходимых аналитических умений в процессе самостоятельной работы;

- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на освоение дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

1 – поиск в литературе необходимой для выполнения задания теоретической информации;

2 – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

3 – составление плана ответа на каждый вопрос;

4 – поиск примеров по рассматриваемому вопросу (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с использованием компьютерной техники и др.);
- найти и подготовить иллюстрационный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-10 минут.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется магистрантами во внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы магистрантов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. *6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям*.

Основными этапами и приемами самостоятельной работы магистрантов являются:

1. Знакомство с содержанием темы (п. 5.2 Программы), с вопросами и заданиями на практическое занятие по данной теме;
2. Отбор необходимых источников информации по теме/ вопросу/ заданию из Перечней нормативных правовых актов, основной и дополнительной литературы, представленных в разделе 8 настоящей рабочей программы;
3. Составление (при необходимости) кратких конспектов ответов на вопросы, подготовка конкретных примеров, схем, презентаций по практическим заданиям на основе текста лекций, учебно-методической и иной литературы.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, студент может также подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии, даже если такого вопроса нет в задании (п. 6.3.), то есть проявление инициативы магистрантами всячески приветствуется.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Основной целью практических занятий является формирование всех компетенций, приведенных в табл.1, и их структурных составляющих (знать, уметь, владеть).

Практическое занятие по теме 1. ***Управление персоналом как специфическая форма управления, правовые основы***

Вопросы для обсуждения:

1. Трудовой кодекс Российской Федерации как правовая основа управления персоналом.
2. Стратегия развития организации и управление персоналом.
3. Персонал организации как объект управления. Роль персонала в информационном обществе.
4. Требования к персоналу: профессиональная пригодность, профессиональная компетентность, психологическая готовность к деятельности.
5. Необходимость адаптации новых работников, факторы эффективности адаптационной работы.
6. Оптимизация численности сотрудников. Работа с кадровым резервом.

Практическое занятие по теме 2. *Социальные гарант ии, условия т руда и охрана т руда. Профессиональное развит ие и обучение, оценка и ат т ест ация персонала*

Вопросы для обсуждения:

1. Социальная защита как способ реализации прав личности.
2. Социальная защита работающих, безопасность труда, условия труда, охрана труда и здоровья.
3. Материальное стимулирование труда. Заработная плата. Формы и системы оплаты труда.
4. Специфика оплаты труда руководителей организации.
5. Нормативно-правовое регулирование и обеспечение аттестации персонала.
6. Профессиональное развитие и обучение персонала. Формы переподготовки и повышения квалификации.
7. Оценка и аттестация персонала как инструменты управления конфликтами.

Практическое занятие по теме 3. *Управление персоналом в организациях исполнит ельских искусст в. Ст рукт ура персонала и специфика т руда в т еат ре*

Вопросы для обсуждения:

1. Профессии и должности творческих работников театров и иных организаций исполнительских искусств.

2. Особенности труда артистов. Двойственность профессионального статуса.
3. Специфика труда административно-управленческого персонала театра.
4. Структура труппы драматического театра. Творческая востребованность артиста и характеристика его загрузки.
5. Состав трудового процесса и специфика труда режиссера, дирижера, балетмейстера, театрального художника (одна должность по выбору магистранта).
6. Состав трудового процесса и специфика труда директора театра.
7. Критерии определения рациональной численности творческого состава.
8. Работники разных специальностей художественно-постановочной части, коллективность труда сценических подразделений художественно-постановочной части.

Практическое занятие по теме 4. ***Формирование творческого коллектива в театре. Планирование личной карьеры***

1. Нормативно-правовое регулирование трудовых отношений в театре.
2. Творческий коллектив в репертуарном театре и в театральном проекте (антрепризе).
3. Стабильность и мобильность труппы как условие эффективной деятельности репертуарного театра.
4. Трудовые и гражданско-правовые отношения театра с участниками творческого процесса, формы договоров.
5. Прием творческих работников на работу по совместительству. Порядок прекращения трудового договора.
6. Должности и квалификационные категории руководителей, художественного персонала.
7. Взаимодействие работника и работодателя в планировании индивидуальной карьеры.
8. Гражданско-правовые договоры с участниками постановочной группы, и исполнителями.

Практическое занятие по теме 5. ***Организация оплаты труда в организациях исполнительских искусств. Социальная защита творческих работников. Взаимодействие руководства и коллектива театра***

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие «творческий работник» в российском трудовом законодательстве.
2. Права в области оплаты труда, формы и системы оплаты труда.
3. Особенности оплаты труда в бюджетных учреждениях культуры. Тарифная и иные части заработной платы, их соотношение.

4. Соответствие форм оплаты труда режиссеров, дирижеров, художников, балетмейстеров специфике их трудового процесса.
5. Проблемы миграции творческих работников театров.
6. Особенности профессиональной переподготовки творческих работников.
7. Художественное и административное руководство в театре и коллегиальные формы управления.
8. Творческие союзы, их роль в социальной защите творческих работников.
9. Особенности конфликтов в театре, упоавление конфликтами.
10. Коллективный договор, его роль в создании благоприятной обстановки для творчества.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине включают:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, включающим вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Нормативно-правовые документы

1. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
2. Гражданский кодекс Российской Федерации, от 30.11.1994 ФЗ N 51-ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
3. Федеральный закон 06.06.1997 № 115-ФЗ (с изменениями на 30.04.2021 г.) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://docs.cntd.ru/document/9005213
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 №

665 «О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165835/

5. Постановление Правительства РФ от 25.03.99 N 329 (ред. от 23.12.2002) "О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации"

а. Положение о театре в Российской Федерации

б. Положение о принципах финансирования государственных и муниципальных театров в Российской Федерации. [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22517/

6. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19559/
7. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/
8. Квалификационные характеристики должностей работников, занятых в организациях исполнительских искусств (театрах, музыкальных и танцевальных коллективах, концертных организациях, концертных залах, цирках). Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114608/

8.2. Перечень учебной литературы

1. Управление персоналом организации. Учебник [Текст] / под. ред. А. Кибанова. – М.: Инфра-М, 2021. – 695 с.
2. Самощенко Л.С. Менеджмент и управление проектами в театре. Учебное пособие. Театральный институт имени Бориса Щукина, 2019 г. Электронная библиотека Института.
3. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. И. Михайлина [и др.] – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 280 с.
4. Оценка персонала в организации [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 "Экономика" (квалификация (степень) "магистр") / А. М. Асалиев, Г. Г. Вукович, О. Г. Кириллова, Е. А. Косарева ; Рос. эконом. ун-т им. Г. В.

Плеханова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 170 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book& id=453363
5. Арсеньев Ю.Н. Управление персоналом. Модели управления : учебное пособие / Ю. Н. Арсеньев, С. И. Шелобаев, Т. Ю. Давыдова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 287 с.
6. Аширов Д.А. Управление персоналом : учебное пособие / Д. А. Аширов. - М.: Проспект, 2009. - 432 с. 7.
7. Егоршин А.П. Организация труда персонала : учебник/ А. П. Егоршин, А. К. Зайцев. - М.: Инфра-М, 2010. - 320 с.
8. Кафидов В.В. Управление персоналом : учебное пособие / В. В. Кафидов. - СПб.: ПИТЕР, 2009. - 240 с.
9. Грэхем, Х.Т. Управление человеческими ресурсами [Текст]: учебное пособие / Х.Т. Грэхем, Р. Беннет; пер. с англ. Т.Ю. Базарова и Б.Л. Еремина. - Москва: ЮНИТИ, 2003. - 598 с.

8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины

1. Авдеев В.В. Управление персоналом. Оптимизация командной работы. Реинжиниринговая технология : учебное пособие / В. В. Авдеев. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 960 с.
2. Аверин А.Н. Социальная политика и подготовка управленческих кадров : учебное пособие / А. Н. Аверин. - Изд. 2-е. - М.: Дашков и К, 2007. - 280 с.
3. Гусева В.С. Гарантии и компенсации. Справочник кадровика : практическое пособие / В. С. Гусева. - М.: Экзамен, 2008. – 286 с.
4. Егоршин А.П. Организация труда персонала : учебник/ А. П. Егоршин, А. К. Зайцев. - М.: Инфра-М, 2010. - 320 с.
5. Шекова Е. Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2014 - 416 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"
6. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. [Электронный ресурс] / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/13880

8.4. Интернет-ресурсы

1. Национальная электронная библиотека России НЭБ РФ http://нэб.рф
2. Справочно-правовая систем «Консультант плюс» Consultant.ru
3. Справочно-правовая система «**Гарант**» garant.ru
4. Справочно-правовая система «Кодекс» www.kodeks.ru
5. Справочно-правовая система “Право» www.pravo.gov.ru

6. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp
7. Кадровая служба и управление персоналом предприятия [Электронный ресурс]: сайт журнала. – http://www.delopress.ru/journals.php?page=staff,
8. Кадровое дело [Электронный ресурс]: сайт журнала. – http://www.kdelo.ru
9. Работа с персоналом [Электронный ресурс]: сайт журнала. http://www.hr-journal.ru
10. Управление персоналом [Электронный ресурс]: сайт журнала. http://www.top-personal.ru/magazines.html
11. Экономика. Социология. Менеджмент [Электронный ресурс]: федеральный образовательный портал. http://ecsocman.hse.ru/

8.5. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используются ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/ и ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Содержание

Введение…….....2
1. Цель и задачи освоения дисциплины……..2
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....3
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....……3
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....……...4
5. Содержание дисциплины.....5
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....5
5.2. Содержание тем дисциплины.....5
6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....10
6.1.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины...10
6.2. Задания для самостоятельной работы.....12
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям ….....13
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации ….....15
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....15
8.1. Нормативно-правовые документы…….15
8.2. Перечень учебной литературы……16
8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины.17
8.4. Интернет-ресурсы……17
8.5. Информационные технологии, используемые в обучении……..18
9. Описание материально-технической базы.....18

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____Морозова И.С.
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы
«ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕАТРАЛЬНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ»

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство

профиль «Театральный менеджмент»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА – 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

1. Цель и задачи освоения дисциплины..... **Ошибка! Закладка не определена.**

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП..... **Ошибка! Закладка не определена.**

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине **Ошибка! Закладка не определена.**

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы **Ошибка! Закладка не определена.**

5. Содержание учебной дисциплины ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

5.1. Тематический план для очной формы обучения .... **Ошибка! Закладка не определена.**

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

6.2. Задания для самостоятельной работы ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям **Ошибка! Закладка не определена.**

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации **Ошибка! Закладка не определена.**

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины **Ошибка! Закладка не определена.**

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы **Ошибка! Закладка не определена.**

8.2. Интернет-ресурсы ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении **Ошибка! Закладка не определена.**

9. Описание материально-технической базы ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Введение

Рабочая программа дисциплины «Цифровые технологии в театральном менеджменте» является составной частью учебно-методического обеспечения подготовки магистрантов по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство», направленность (профиль) «Театральный менеджмент», и составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство (Утвержден приказом Минобрнауки РФ от 16.11.2017 г. № 1127); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; рабочего учебного плана, одобренного Ученым советом (протокол № 1 от 31.08.2023г.) и утвержденного ректором института.

Освоение дисциплины «Цифровые технологии в театральном менеджменте» является важной составляющей профессиональной подготовки магистрантов и обусловлено миссией образовательной программы (ОП) и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки.

В условиях цифровизации общества, науки и культуры, формирования глобального информационно-коммуникационного пространства к уровню информационной грамотности управленческих кадров в театральной сфере предъявляются повышенные требования. У магистрантов по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство» должны быть сформированы знания, умения и навыки по применению современных информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.

Эти цели решает дисциплина «Цифровые технологии в театральном менеджменте».

Настоящая программа предназначена для магистрантов очной формы обучения Театрального института имени Бориса Щукина.

Трудоемкость дисциплины «Цифровые технологии в театральном менеджменте» составляет 2 зачетные единицы (72 часа), форма промежуточной аттестации – зачет.

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель – формирование компетенций театрального менеджера, определяющих его готовность решать профессиональные задачи с использованием современных информационных и коммуникационных технологий.

Задачи:

– получение общего представления о цифровой инфраструктуре цифровой экономики, компонентах цифровой инфраструктуры современного театра;

– изучение основ моделирования и аналитической обработки данных.

– изучение современных тенденций в развитии цифровых технологий применительно к управленческой деятельности в театре;

– изучение современных информационных технологий управления проектами.

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Цифровые технологии в театральном менеджменте» относится к элективным дисциплинам части, формируемая участниками образовательных отношений, блока 1 рабочего учебного плана.

Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплин «Бизнес-план театрального проекта», «История и теория менеджмента», а также сформированные в процессе изучения предметов информационно-коммуникационного профиля на предыдущем уровне образования.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: методология научной работы, продюсирование в театре, планирование и организация проката репертуара, производственная практика (творческая, преддипломная).

Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины у магистрантов должны быть сформированы следующие общепрофессиональные компетенции (табл.1):

Таблица 1

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Цифровые технологии в театральном менеджменте»

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-3. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий	ОПК-3.1 Планирует собственную научно-исследовательскую работу ОПК-3.2 Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для осуществления научно-исследовательской работы ОПК-3.3 Использует информационно-коммуникационные технологии при работе над научным исследованием	Знает: - принципы работы с информацией; - основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; - основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; - основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям; Умеет: - планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; - применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования; – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации в ходе научного исследования; Владеет: – навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных; - методологией проведения научного исследования.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины «Цифровые технологии в театральном менеджменте» составляет 2 зачетные единицы (72 часа), форма промежуточной аттестации – зачет.

Вид учебной работы		Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		**32**
Лекции		8
Практические занятия		24
Форма промежуточной аттестации		зачет
2. Самостоятельная работа (всего)		**40**
Трудоемкость	**час.**	**72**
	ЗЕТ	**2**

. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем дисциплины	Контактная работа, час		СР	Всего часов
		Л	ПЗ		
1.	Тема 1. Развитие цифровых технологий менеджмента.	2	6	10	16
2.	Тема 2. Основы моделирования и аналитической обработки данных.	2	6	10	18
3.	Тема 3. Аналитика для цифрового менеджмента.	2	6	10	18
4.	Тема 4. Информационные технологии управления проектами.	2	6	10	20
	Зачет				
	Общая трудоемкость, час.	**8**	**24**	**40**	**72**

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Тема 1. Развитие цифровых технологий менеджмента.

Основные аппаратные и программные средства современных информационных технологий. Техническая база информационных технологий. Технические средства ЭВМ. Программные средства. Операционная система. Пути развития информационных систем. Прикладные программные продукты общего и специального назначения. Проблемно-ориентированные автоматизированные информационные технологии. Инструментальные средства компьютерных технологий информационного обслуживания управленческой деятельности.

Текстовые редакторы, текстовые процессоры. Основы обработки графической информации. Машинная графика. Графические редакторы. Технологии мультимедиа.

Технология обработки информации на основе табличных процессоров. Обеспечение качественного анализа данных, поиска закономерностей и выработки правильного и оперативного решения через ведение электронных журналов и ведомостей, построение графиков и диаграмм. Технология баз данных. Базы данных. Представление знаний. Базы знаний. Экспертные системы. Примеры экспертных систем соответствующей научной области. Интеллектуальные информационные системы.

Телекоммуникации. Компьютерные телекоммуникации. Локальные и глобальные компьютерные сети. Распределенная обработка информации. Интернет – основа единого международного информационного пространства.

Цифровая инфраструктура бизнеса цифровой трансформации экономики. Цифровая инфраструктура цифровой экономики. Основные понятия цифровой инфраструктуры. Компоненты цифровой инфраструктуры современного предприятия. Основные функции ECM платформ. Квадрант Гартнера. Новые цифровые технологии: сквозные технологии ЦЭ. Биг дата, ИИ и ИНС, блокчейн, интернет вещей (промышленный интернет), виртуальная и дополненная реальность, робототехника и сенсорика, беспроводная связь, квантовые технологии, нейротехнологии.

Тема 2. Основы моделирования и аналитической обработки данных

Основы информационного моделирования бизнес-процессов. Понятие модели. Цели и принципы моделирования. Классификация и порядок разработки моделей. Информационные технологии моделирования и оптимизации бизнес-процессов. Имитационные модели. Комбинированные (комплексные) средства. Анализ статистических данных на основе пакетов SPSS, Statistica.

Основы систем оперативной аналитической обработки информации. Аналитические инструменты: получения исходных данных, инструменты классического анализа, инструменты финансовой аналитики, инструменты

рыночной аналитики, инструменты клиентской аналитики, инструменты кадровой аналитики, инструменты операционной аналитики.

Тема 3. Аналитика для цифрового менеджмента.

Понятие Business intelligence. Факторы успешности реализации BI – проекта. Мировой рынок услуг в сфере Business Intelligence. Лидеры рынка BI-проектов в России. Барьеры BI. Дополненная аналитика.

Введение в статистику. Знакомство с BigData. Основные метрики и системы аналитики (Яндекс. Метрика и Google Analytics). Загрузка данных в Power BI. Интеграция данных из разных источников.

Тема 4. Информационные технологии управления проектами.

Задачи, методы и инструменты инвестиционного планирования. Разработка инвестиционного проекта. Бизнес -план, его назначение и структура. Алгоритм разработки бизнес-плана, реализованный в современном программном обеспечении. Особенности составления бизнес-планов различных проектов.

Определение понятия «проект». Основные отличия проектной деятельности от операционной. Формальные критерии проектов. Типизация проектов в зависимости от степени уникальности результата и процесса. Характеристика целей проекта. «Проектный треугольник» и взаимосвязь элементов проекта. Матрица компромиссов проекта. Понятия «программа» и «портфель проектов». Типы портфелей проектов.

Определение понятия «управление проектами». Отличия управления проектами от традиционного менеджмента. Субъекты управления проектами. Ключевые стейкхолдеры проекта. Области знания в управлении проектами в соответствии с PMBoK. Ключевые навыки менеджера проекта. Факторы, влияющие на успех проекта. Группы процессов управления проектами в соответствии с PMBoK.

Понятие жизненного цикла (ЖЦ) проекта. Модели ЖЦ проекта. ЖЦ проекта и ЖЦ информационной технологии. Адаптация модели жизненного цикла ИТ-проекта.

Функциональная, матричная и проектная организационные структуры. Разновидности матричной структуры. Соответствие организационной структуры типам проектов. Офис управления проектами.

Основные виды документов, используемых в корпоративном управлении проектами. Устав проекта. Паспорт IT-проекта. Оценка реализуемости IT-проекта.

Области автоматизации в управлении проектами. Возможные подходы к автоматизации: использование специализированного программного обеспечения (ПО), специализированных модулей ERP-систем, использование ПО, поддерживающего гибкие методологии УП.

Формирование бизнес-цели проекта. Разработка устава проекта. Идентификация и анализ участников проекта. Формирование требований проекта. Особенности ИТ-проектов.

Формирование иерархической структуры работ проекта. Конструирование сетевого графика. Анализ сетевого графика. Критический путь.

Определение понятия «ресурс». Виды ресурсов. Проекты, ограниченные по времени. Проекты, ограниченные по количеству ресурсов. Влияние календарного планирования ресурсов, подлежащих ограничениям. Распределение работ по проекту. Команды и проекты. Матрица ответственности (RM). Интегрированная культура команды проекта.

Бюджет проекта. Типичные статьи затрат ИТ- проекта.

Определение понятий «риск», классификации рисков. Типичные риски ИТ-проектов. Методы реагирования на негативные риски (уклонение, передача, снижение, принятие). Меры реагирования на возможности. Примеры применения методов реагирования на возможности в ИТ-проектах (использование, усиление, разделение, принятие. Реестр рисков. Идентификация рисков. Качественный анализ рисков. Матрица вероятность/влияние. Количественный анализ рисков, методы количественного анализа. Планирование мер реагирования по результатам анализа.

Этапы контроля хода выполнения проекта. Базовый план проекта. Мониторинг выполнения работ. Показатели выполнения работ. Показатель процента завершенности проекта. Контроль графика проекта по диаграмме Ганта с отслеживанием. Метод освоенного объема. Прогнозирование окончательной стоимости проекта. Сводный статус проекта. Отчет о статусе проекта. Причины внесения изменений в план проекта.

Определение понятия «завершение проекта». Процедуры процесса завершения проекта. Способы окончания проекта.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины

Успешное освоение дисциплины магистрантом определяется несколькими факторами: посещение аудиторных занятий, систематическая подготовка и выполнение индивидуальных заданий, своевременное выполнение запланированных форм отчетности.

Самостоятельная работа магистрантов направлена на углубленное изучение лекционного материала, закрепление полученных навыков и на приобретение новых теоретических знаний и практических умений, и навыков. Самостоятельные занятия проводятся в читальном зале библиотеки, помещениях

для самостоятельной работы, в домашних условиях, подкрепляются учебно-методическим и информационным обеспечением (учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, электронные образовательные ресурсы). Самостоятельная работа выполняется магистрантами с использованием персонального компьютера в домашних условиях, либо в библиотеке института по индивидуальным заданиям в соответствии с методическими материалами, выданными преподавателем. Самостоятельная работа над индивидуальным заданием включает: отработку навыков автоматизированного сбора и анализа имеющейся информации, составление электронного конспекта, выполнение индивидуального задания, оформление результатов. К самостоятельной работе также относятся выполнение домашних контрольных заданий по пройденному материалу и подготовка по темам пропущенных занятий.

На каждом занятии преподаватель объявляет магистрантам тему следующего занятия и список рекомендуемой литературы. В процессе самостоятельной работы магистрант должен ознакомиться с предложенными источниками и подготовиться к восприятию нового материала. Для осуществления продуктивной самостоятельной работы магистрант должен быть знаком с рабочей программой дисциплины.

Методические рекомендации по подготовке отчетов по практическим занятиям.

Отчет по проделанной работе должен быть изложен с соблюдением установленных требований. При этом отражаемые результаты работы должны быть информативными, тезисного порядка. В отчет входят следующие обязательные разделы:

1. Титульный лист с полным указанием названия университета, факультета, кафедры. Указывается полное название дисциплины и практического занятия, Ф.И.О. магистранта, подготовившего отчет о результатах проделанной работы, Ф.И.О., должность преподавателя, осуществляющего проверку и оценивание полученных результатов.
2. Содержание задания на практическое занятие.
3. Цель и задачи занятия.
4. Методы и технологии, применяемые для решения поставленных задач.
5. Результаты, полученные на различных этапах исследования.
6. Выводы по работе.
7. Приложения.

Оформление отчета выполняется с использованием текстового редактора WORD. Отчет сохраняется и представляется для проверки в виде отдельного **pdf** файла. В имени файла указывается фамилия магистранта и номер практического занятия.

6.2. Задания для самостоятельной работы

При проведении практических занятий проводятся: опрос, заслушиваются доклады с презентациями, отчеты о выполнении практических занятий.

В ходе текущего контроля оценка по пятибалльной шкале выставляется следующим образом:

«отлично» - магистрант усвоил весь программный материал: исчерпывающе, последовательно и грамотно его излагает, увязывает с практикой в соответствующей предметной области, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с дополнительными вопросами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно излагать и обобщать материал;

«хорошо» - магистрант знает программный материал: грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответах, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий. Как правило, оценка «хорошо», выставляется магистрантам, показавшим достаточные знания по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, усвоившим основную литературу;

«удовлетворительно» - магистрант усвоил только основной материал, знаком с основной литературой, но допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий.

«неудовлетворительно» - магистрант не знает основной части программного материала, допускает существенные ошибки при ответе на поставленные вопросы, с большими затруднениями выполняет практические задания.

Оценка знаний магистрантов осуществляется комплексно с учетом работы на практических занятиях.

Для подготовки к соответствующим практическим занятиям необходимо изучить материал по вопросам, представленным ниже.

Тема 1. Развитие цифровых технологий менеджмента

1. Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием технических средств и информационных ресурсов (в соответствии с направлением профессиональной деятельности).
2. История развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ. Классификация ЭВМ. Перспективы развития.
3. Архитектура, структура и конфигурация персонального компьютер
4. Системное программное обеспечение. Операционные системы. Файловые системы. Операционные оболочки. Драйверы. Утилиты.

5. Прикладное программное обеспечение. Назначение, состав и классификация пакетов. прикладных программ.

6. Программные средства обработки документов. Классификация систем обработки документов. Текстовые процессоры. Функциональные возможности текстовых процессоров. (выполняется на компьютере)

7. Табличные процессоры как программные средства обработки статистической информации. Функциональные возможности электронных таблиц. Презентационные программные средства.

Тема 2. Основы моделирования и аналитической обработки данных

1. Основные принципы статистического исследования. Исследование данных в SPSS.

2. Обзор функций программы SPSS.

3. Управление данными в SPSS.

4. Методы описательной статистики в SPSS.

5. Основные процедуры анализа.

6. Основы систем оперативной аналитической обработки информации. Аналитические инструменты.

Тема 3. Аналитика для цифрового менеджмента

1. Введение в решения самостоятельной бизнес-аналитики.

2. Знакомство с Power BI.

3. Данные Power BI. Формирование и объединение данных.

4. Моделирование данных. Интерактивная визуализация данных.

Тема 4. Информационные технологии управления проектами

1. Основные отличия проектной деятельности от операционной.

2. Понятие жизненного цикла проекта.

3. Основные виды документов, используемых в корпоративном управлении проектами.

4. Формирование бизнес-цели проекта. Особенности ИТ-проектов.

5. Понятие о сетевом графике.

6. Определение понятия «ресурс». Виды ресурсов. Бюджет проекта.

7. Определение понятий «риск», классификации рисков. Типичные риски ИТ-проектов.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Для подготовки к практическим занятиям обходимо изучить теоретический материал в соответствии с планами занятий.

Практическое занятие по теме 1. ***Развитие цифровых технологий менеджмента.***

1. Основные аппаратные и программные средства современных информационных технологий.
   Техническая база информационных технологий. Операционная система. Пути развития информационных систем. Прикладные программные продукты общего и специального назначения. Проблемно-ориентированные автоматизированные информационные технологии. Инструментальные средства компьютерных технологий информационного обслуживания управленческой деятельности.
2. Телекоммуникации.
   Компьютерные телекоммуникации. Локальные и глобальные компьютерные сети. Распределенная обработка информации.
3. Основы работы с табличными процессорами.
   Книга и ее структура. Выделение ячеек листа. Ввод данных в ячейки листа. Формульные выражения, их назначение, способы записи и правила ввода. Использование ссылок в формулах. Основные функции Excel. Обработка ошибок. Вычисление на листе. Автоввод и автозаполнение ячеек листа. Редактирование листа. Управление листами и книгами. Форматирование листа. Графические средства Excel. Организация и ведение списка данных. Формирование сводной информации. Анализ данных.
4. Знакомство с реализациями баз данных.
   Компоненты информационных систем управления. Классификация и основные свойства единиц информации. Понятие предметной области. Базы данных и системы управления ими. Классификация баз данных. Модель данных. Основные виды моделей. Сравнение моделей данных. Функциональные зависимости и ключи. Понятие нормализации отношений. Нормальные формы. Реляционная база данных и ее особенности. Виды связей между реляционными таблицами. Таблицы и их структура. Типы полей и их свойства. Контроль вводимых данных. Операции над таблицами. Фильтрация данных. Установление связей между таблицами. Типы запросов и технология их разработки. Основы структурированного языка запросов SQL. Команды языка определения и манипулирования данными SQL. Формы, их виды, структура, свойства и элементы управления. Технология создания форм. Отчеты, их назначение и использование. Виды, структура и технология создания отчетов. Макросы и их конструирование. Реализация баз данных средствами Excel.

Практическое занятие по теме 2. ***Основы моделирования и аналитической обработки данных***

1. Метод функционального моделирования IDEF0. CA ERwin Process Modeler. Язык UML. IBM Rational Rose.
2. Обзор функций программы SPSS. Структура и диалоговые окна программы SPSS.
3. Структура файла данных. Создание и редактирование файлов данных в SPSS. Управление данными в SPSS. Трансформация данных в SPSS.
4. Методы описательной статистики в SPSS. Работа со статистическими таблицами в SPSS. Основные функции и виды графиков. Работа с графиками и диаграммами в SPSS.
5. Основные процедуры анализа. Корреляционный анализ. Дисперсионный анализ и регрессионный анализ.
6. Инструменты получения исходных данных:
   сбор и обработка информации;
   техники проведения исследования;
   количественные исследования;
   качественные исследования;
   фокус группы;
   интервьюирование;
   текст как объект исследования;
   сенсорные данные;
   машинные данные;
   фиксация изображений.
7. Инструменты классического анализа:
   техники проведения экспериментов;
   экспериментальное проектирование, A/B-тестирование;
   визуальная аналитика; корреляционный анализ; сценарный анализ;
   прогнозирование / анализ временных рядов;
   регрессионный анализ;
   линейное программирование;
   факторный анализ; когортный анализ; метаанализ;
   анализ изображений, видео- и аудиоматериалов;
   моделирование методом Монте-Карло.
8. Инструменты финансовой аналитики:
   прогнозная аналитика по продажам;
   анализ затрат и доходов; анализ факторов ценности; анализ акционерной стоимости;
   финансовые показатели: прибыль, рентабельность, активы и капиталы, коэффициенты.
   Практикум: Выбор и контекст применения инструментов финансовой аналитики в зависимости от поставленной задачи.

9. Инструменты рыночной аналитики:
   анализ размера рынка;
   анализ рыночных тенденций;
   прогнозирование спроса;
   анализ конкурентов;
   анализ ценообразования;
   анализ маркетинговых каналов;
   маркетинговые показатели: темп роста рынка, цена за лид, коэффициент конверсии, он-лайн вовлеченность и прочие;
   Практикум: Выбор и контекст применения инструментов рыночной аналитики в зависимости от поставленной задачи.
10. Инструменты клиентской аналитики:
   анализ сегментации клиентов;
   анализ ценности клиента;
   анализ каналов продаж;
   анализ удовлетворенности клиентов;
   анализ оттока / привлечения клиентов;
   веб-аналитика; клиентские показатели: показатели лояльности, удовлетворенности, прибыльности, вовлеченности.;
   Практикум: Выбор и контекст применения инструментов клиентской аналитики в зависимости от поставленной задачи.
11. Инструменты кадровой аналитики:
   анализ результатов работы сотрудников;
   анализ профессиональных способностей;
   анализ приобретения компетенций;
   анализ текучести кадров;
   анализ каналов найма сотрудников;
   анализ удовлетворенности сотрудников;
   кадровые аналитические показатели: доход на одного сотрудника, индекс удовлетворенности, коэффициент текучести, средний стаж, окупаемость инвестиций в обучение и прочие.
   Практикум: Выбор и контекст применения инструментов кадровой аналитики в зависимости от поставленной задачи.
12. Инструменты операционной аналитики:
   анализ цепочки поставок;
   анализ проектов / продуктов / программ;
   анализ загрузки производственных мощностей;
   анализ эффективности использования ресурсов;
   анализ обнаружения случаев мошенничества;
   операционные показатели: коэффициент использования ресурсов, полнота и своевременность поставок, логистический цикл, отклонения по срокам / стоимости, качественные показатели и прочие;

Практикум: Выбор и контекст применения инструментов операционной аналитики в зависимости от поставленной задачи.

Практическое занятие по теме 3. ***Аналитика для цифрового менеджмента***

1. Введение в решения самостоятельной бизнес-аналитики
   Знакомство с бизнес-аналитикой;
   Введение в анализ данных;
   Введение в визуализацию данных;
   Обзор самостоятельной бизнес-аналитики;
   Инструменты Microsoft для самостоятельной бизнес-аналитики;
   Практикум: Обзор корпоративных решений анализа данных.
2. Знакомство с Power BI:
   Power BI;
   Служба Power BI;
   Практикум: Создание Power BI dashboard.
3. Данные Power BI:
   Использование Excel как источник данных Power BI;
   Модель данных Power BI;
   Использование баз данных как источник данных Power BI;
   Служба Power BI;
   Практикум: Импорт данных в Power BI.
4. Формирование и объединение данных:
   Запросы Power BI desktop;
   Формирование данных;
   Объединение данных;
   Практикум: Формирование и объединение данных.
5. Моделирование данных:
   Связывание данных;
   DAX запросы;
   Вычисления и меры;
   Практикум: Моделирование данных.
6. Интерактивная визуализация данных:
   Создания отчётов Power BI;
   Управление решениями Power BI;
   Практикум: Создание отчётов Power BI.
7. Прямое подключение:
   Облачные данные;
   Подключение к службе анализа данных;
   Практикум: Прямое подключение.

Практическое занятие по теме 4. ***Информационные технологии управления проектами***

1. Введение в календарное планирование:
   Процессы планирования в управлении проектом.
   Ключевые задачи.
   Задачи календарного планирования и контроля проекта.
   Метод сетевого планирования и управления.
2. Структурное планирование проекта
   Иерархические структуры проекта.
   Принципы и подходы к построению иерархических структур.
   Практикум: Разработка иерархической структуры работ проекта.
   Стратегическое планирование проекта.
   Жизненный цикл проекта.
   Назначение и принципы формирования плана по вехам.
   Практикум: Разработка плана по вехам.
   Сетевая модель проекта.
   Сетевые модели типа «вершина-событие» и «вершина-работа».
   Способы описания сетевых моделей проекта.
   Практикум: Разработка сетевой модели (графика) проекта.
   Анализ проекта по методу критического пути.
   Временные резервы работ.
   Практикум: Расчет сетевой модели проекта по методу критического пути.
   Ресурсное планирование проекта.
3. Календарное планирование проекта
   Практикум: Разработка диаграммы Гантта.
   Стоимостные показатели проекта.
   Методы временной оптимизации проектов.
   Методы выравнивания загрузки ресурсов.
   Способы устранения перегрузки ресурсов в Microsoft Project Professional.
4. Контроль исполнения плана проекта
   Принципы построения системы контроля.
   Типы контроля.
   Шкалы прогресса.
   Практикум: Разработка системы контроля проекта.

Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме зачета по билетам, включающим два вопроса.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень учебной и дополнительной литературы

а) учебная

1. Коленько, С. Г. Менеджмент в сфере культуры и искусства: учебник и практикум для вузов / С. Г. Коленько. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 370 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01521-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489533

2. Информационные технологии в менеджменте (управлении): учебник и практикум для академического бакалавриата / Ю. Д. Романова [и др.]; под общей редакцией Ю. Д. Романовой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 478 с. Режим доступа: https://urait.ru/viewer/informacionnye-tehnologii-v-menedzhmente-upravlenii-446052#page/1

3. Информационные технологии в менеджменте: учебник и практикум для вузов / Е. В. Майорова [и др.]; под редакцией Е. В. Майоровой. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 368 с. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489927

б) дополнительная

1. Цифровой бизнес: учебник / под науч. ред. О.В. Китовой. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 418 с. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/989795.

2. Курчеева, Г.И. Информационные технологии в цифровой экономике: учеб. пособие / И.Н. Томилов; Г.И. Курчеева. — Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2019 .— 79 с. — ISBN 978-5-7782-4037-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/774572.

3. Мухачева, А. В. Информационные технологии в менеджменте: базовый блок: учебное пособие / А. В. Мухачева, О. И. Лузгарева, Т. А. Кузнецова. — Кемерово: КемГУ, 2019. — 226 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/135225.

4. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры: учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. — 5-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2013. — 544 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/13880.
5. Жилина, Н. Д. Аналитические умения специалистов в области информационных технологий: сущностные характеристики и пути формирования: монография / Н. Д. Жилина. — Нижний Новгород: ННГАСУ, 2018. — 115 с.— Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/164802.
6. Татаринович, Б.А. Информационные компьютерные технологии. Решение задач оптимизации: учебно-методическое пособие / Б.А. Татаринович. — Белгород: БелГАУ им. В.Я. Горина, 2020. — 52 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/166505.

8.2. Интернет-ресурсы

1. http://www.consultant.ru/– Консультант Плюс.
2. http://www.garant.ru – Гарант.
3. https://pmmagazine.ru/ – Журнал «Управление проектами».
4. https://pmjournal.ru/ – Портал для профессионалов в управлении проектами.
5. https://uchim-upravlyat-proektami.ru/ – Фабрика Управляющих Проектами.

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

№ п/п	Наименование темы	Виды учебных занятий	Образовательные и информационные технологии
1.	Развитие цифровых технологий менеджмента	Лекция	Вводная лекция с применением проектора
		Самостоятельная работа	Подготовка к занятиям с использованием ЭБС.
2.	Основы моделирования и аналитической обработки данных	Лекция	Проблемная лекция
		Практическое занятие	Групповые занятия. Диспут, обсуждение. Работа в команде с техническими и программными средствами, мозговой штурм.
		Самостоятельная работа	Подготовка к занятиям с использованием ЭБС.
3.	Аналитика для цифрового менеджмента	Лекция	Проблемная лекция
		Практическое занятие	Групповые занятия. Диспут, обсуждение. Работа в команде с техническими и программными средствами, мозговой штурм.

		Самостоятельная работа	Подготовка к занятиям с использованием ЭБС.
4.	Информационные технологии управления проектами	Лекция	Лекция-визуализация с применением проектора
		Практическое занятие	Групповые занятия. Диспут, обсуждение. Работа в команде с техническими и программными средствами, мозговой штурм.
		Самостоятельная работа	Подготовка к занятиям с использованием ЭБС.

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории института для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие технологии:

– видеолекции;

– онлайн-лекции в режиме реального времени;

– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;

– системы для электронного тестирования;

– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная

библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы
ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРЫ

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство

профиль «Театральный менеджмент»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины Экономика культуры разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;); Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана для профиля Театральный менеджмент, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Освоение дисциплины Экономика культуры - это необходимая составляющая профессиональной подготовки магистрантов, обусловленная миссией основной профессиональной образовательной программы и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки.

Актуальность изучения дисциплины Экономика культуры связана с необходимостью формирования у обучающихся целостного представления о особенностях экономических отношений, складывающихся по поводу создания, распространения и приобщения к культурным ценностям и благам.

Трудоемкость дисциплины Экономика культуры составляет 2 зачетных единицы (72 часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет в первом семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

Формирование у обучающихся комплексного представления об особенностях экономических отношений в сфере культуры в России как в исторической ретроспективе, так и на современном этапе.

Задачи:

сформировать понимание

экономики культуры как целостной системы знаний;

основных этапов развития хозяйственного механизма организаций культуры и искусства;

места российской модели поддержки культуры в ряду мировых моделей финансирования культуры и искусства;

основ нормативно-правовой базы экономики культуры;

- сформировать умения

анализа структуры государственных (муниципальных) заданий на оказание услуг (выполнение работ) государственными (муниципальными) организациями культуры:

формирования заявок для участия в различных программах (конкурсных отборах) в сфере культуры и искусства:

расчета доходов от основной уставной деятельности организаций исполнительских искусств;

- сформировать навыки

работы по подготовке заявок, соглашений, форм отчетности перед государственными и частными структурами в рамках выделения средств на реализацию творческих проектов;

взаимодействия с потенциальными благотворителями и спонсорами;

разработки абонементных и иных программ лояльности для различных групп аудитории творческой организации.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина Экономика культуры входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство и относится к дисциплинам по выбору.

Дисциплина Экономика культуры связана с дисциплинами Законодательство в сфере культуры, Продюсирование в театре, Театральный фандрейзинг и другими дисциплинами Блока Б.1.

Освоение данной дисциплины позволит получить необходимые знания о специфике экономики культуры, овладеть навыками по изучению нормативно-правовых документов, анализу статистических данных, поиску необходимой информации о финансово-хозяйственных показателях деятельности организаций культуры и искусства. Изучение дисциплины будет способствовать получению комплексного взгляда на экономические аспекты деятельности организаций культуры, формированию навыков, умений и знаний, необходимых и достаточных для руководящей работы в организациях исполнительских искусств.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины Экономика культуры направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных и профессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Экономика культуры

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1 Участвует в управлении проектом на всех этапах жизненного цикла	***Знает:*** - принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; ***Умеет:*** - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; - прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; ***Владеет:*** - навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; - навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
ПК-4 Способен принимать решения экономического характера в организациях культуры и искусства с учетом их социально-экономических последствий	ПК-4.1 Анализирует конкретные проблемные ситуации и предлагает способы их решения	***Знает:*** - основы нормативно-правовой базы экономики культуры; - особенности экономических отношений в сфере культуры в России ***Умеет:*** - составлять заявки, соглашения, формы отчетности перед государственными и частными структурами в рамках выделения средств на реализацию творческих проектов ***Владеет навыками:*** - расчета доходов от основной уставной деятельности организаций исполнительских искусств; - взаимодействия с потенциальными благотворителями и спонсорами

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетных единицы), дисциплина изучается в первом семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет для магистрантов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		**32**
Лекции		8
Практические занятия		24
Форма промежуточной аттестации		Зачет
2. Самостоятельная работа, час.		**40**
Трудоемкость	**час.**	**72**
	ЗЕТ	**2**

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Всего, час
		Л	ПЗ		
1.	**Тема 1.** Место культуры в общей системе экономики страны. Особенности «продукта» сферы культуры, коммерческий и некоммерческий сектор, государственные и независимые институты в сфере культуры и искусства.	1	4	5	10
2.	**Тема 2.** Государство и культура – исторические вехи. От середины XVIII века до революции. Советский этап. Театральный эксперимент. Новые условия хозяйствования. 1990-е и 2000-е годы. Современный этап	1	4	5	10
3.	**Тема 3.** Государственное задание. Федеральный и региональный уровни, количественные и качественные показатели. Преимущества и недостатки системы	2	4	6	12
4.	**Тема 4.** «Программные формы» государственной поддержки искусства: гранты, субсидии. Виды, формы, правила составления заявок.	1	4	5	10
5.	**Тема 5.** Собственные (внебюджетные) доходы театра: доходы от продажи билетов. Принципы ценообразования. Абонементная система	1	4	5	10
6.	**Тема 6.** Собственные (внебюджетные) доходы театра: работа со спонсорами и благотворителями. Принципы фандрейзинга. Формирование целевого капитала организации.	1	4	5	10
7.	**Тема 7.** Принципы оплаты труда в организациях культуры и искусства. Специфика трудовых отношений в творческом коллективе. Виды трудовых договоров, структура заработной платы	1	4	5	10
					Зачет
	Итого	**8**	**24**	**40**	**72**

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Место культуры в общей системе экономики страны

Предмет экономики культуры. Подходы к понятию «культура», в том числе как к отрасли экономики.

Место сферы культуры в национальном хозяйстве, понятие «социальная сфера» и ее составляющие.

Структура и границы отрасли «культура и искусство».

Понятие «организации исполнительских искусств».

Особенности создаваемого в сфере культуры «продукта»: материальная и нематериальная составляющие. Специфика «продукта» сферы исполнительский искусств: уникальность, сиюминутность, единовременность процесса создания и «потребления», коллективное восприятие, зависимость от конкретного исполнителя.

Понятие «коммерческое» и «некоммерческое искусство». Влияние средств тиражирования на развитие культуры и искусства. «Массовая» и «элитарная» культура. Понятие «креативная индустрия».

Государственные и частные организации культуры. Понятие «третий сектор экономики».

Тема 2. Государство и культура – исторические вехи.

Указы середины XVIII века в сфере культуры и образования. Создание системы государственных (императорских) театров. Возникновение городских театров (1780-е), монополия Императорских театров в столицах. Отмена монополии (1882 г.), развитие частной инициативы в сфере культуры и искусства (конец XIX - начало XX вв.).

Национализация, централизация управления и иные меры государственного регулирования периода Военного коммунизма (1917-1921). Возрождение частного сектора, самоокупаемость и иные особенности функционирования организаций культуры и искусства в период НЭПа (1922-1927). Второе «огосударствление» сферы культуры и искусства, жесткая регламентация начиная с 1928 г. Стационирование театров.

Специфика работы организаций культуры и искусства в 1940-е – 1950-е годы. Оптимизация, сокращение финансирования.

1960-е, хозяйственный расчет. «Положение о социалистическом государственном театрально-зрелищном предприятии» (1968). Рост количественных показателей деятельности.

1987-1988 – Театральный эксперимент, основные положения и результаты.

1989 – переход на Новые условия хозяйствования.

1990-е годы. Нового законодательство, возрождение частных организаций культуры, экономические свободы при резком сокращении

бюджетного финансирования. Появление первых целевых программ в сфере культуры.

Конец 1990-х – 2000-е годы – сужение финансово-хозяйственной самостоятельности, введение Бюджетного кодекса (с 2000 г.) при увеличении бюджетных ассигнований на культуру и искусство. Появление понятия «бюджетирование, ориентированное на результат».

Тема 3. Государственное задание

Мировые модели финансирования культуры (модель Х.Чартанда, С.Мак-Кафи). Российская модель (от роли «Инженера» до «Архитектора»).

Принципы и формы выделения финансирования организаций культуры и искусства в советское время. Типы организаций по способу финансирования: полностью финансируемые из бюджета, самоокупаемые, дотируемые. Понятие «дотация», «планово-убыточное предприятие». Экономическая сущность понятие «субсидия» и «субсидирование».

Финансирование учреждений культуры в 1990-е – 2000-е. Переход к системе государственных заданий. Федеральный закон № 83-ФЗ от 8 мая 2010 г.

Понятие «работа» и «услуга» применительно к сфере исполнительских искусств. Базовый (отраслевой) и ведомственный перечень государственных и муниципальных услуг и работ.

Понятие «нормативные затраты». Порядок их расчета на примере Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 4560 «Об утверждении значения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере культуры, кинематографии, архивного дела, туризма и отраслевых корректирующих коэффициентов»

Перечни количественных и качественных показателей. Преимущества и недостатки подобной системы оценок применительно к сфере культуры.

Различия в подходах к формированию государственного задания на федеральном и региональном уровнях. Опыт г. Москвы.

Тема 4. «Программные формы» государственной поддержки искусства

Программы культурного развития как инструмент реализации культурной политики страны, региона, конкретной территории. Основные характеристики и порядок разработки программ. Виды бюджетных программ культурного развития.

Принципы формирования разделов культурных программ. Заявки и заявочная кампания.

Грантрайтинг: основные правила и ошибки. Описание творческого процесса как проекта. Проектное финансирование: преимущества и недостатки.

Особенности проектной деятельности в рамках работы стационарных репертуарных театров.

Анализ действующих в настоящее время государственных грантовых программ, включая гранты Президентского фонда культурных инициатив.

Тема 5. Собственные (внебюджетные) доходы театра: доходы от продажи билетов

Цена как экономический инструмент хозяйствования организацией культуры. Особенности ценообразования в сфере культуры, отсутствие прямой связи между ценой и стоимостью.

Границы возможностей увеличения доходов за счет продажи билетов. «Болезнь Бомоля-Боуэна» («болезнь цен»). Динамика доли доходов от продажи билетов в общей структуре доходов организаций культуры и искусства за последние годы.

Основные факторы, влияющие на ценообразование в культуре. Значение «непроизводственных» факторов при формировании цен на билеты. Методы ценообразования: основанный на затратах, на потребителях, на конкуренции. Возможности регулирования спроса на различные мероприятия при помощи гибкого ценообразования. Особенности понятия «эластичность спроса» применительно к сфере культуры и искусства.

Тенденции в распространении билетов на мероприятия сферы культуры и искусства последних лет. Влияние пандемии коронавируса на потребительское поведение.

Абонементная система как инструмент формирования постоянной зрительской аудитории. Зрительские базы.

Тема 6. Собственные (внебюджетные) доходы театра: работа со спонсорами и благотворителями

Индивидуальные и корпоративные доноры как одна их основных аудиторией некоммерческой организаций культуры. Различия спонсорства и благотворительности. Мотивы спонсорской и благотворительной деятельности. Законодательная база.

Виды благотворительной помощи: финансовая, материальная, натуральная. Отношения с волонтерами (добровольцами). Попечительский совет. Роль в привлечении финансирования и контроль использования средств.

Особенности работы с основными группами: индивидуальными и корпоративными донорами, благотворительными фондами. Специфика благотворительности в российских условиях.

Пожертвования с точки зрения финансового менеджмента. Понятие endowment. Типы пожертвований: целевые и нецелевые дары; отложенные дары; встречные и дополняющие дары; пожертвования, включаемые в

стоимость товара. Специальные мероприятия и акции. Ежегодная фандрейзинговая кампания.

Стратегия отношений с донорами. Виды обращений: личная встреча, письменные обращения, телефандрейзинг, использование Интернета. Формы заявок для фондов. Базы данных, анализ списка потенциальных доноров.

«Клуб друзей» и другие виды членства, формы поощрения доноров. Спонсорский и благотворительный пакет

Тема 7. Принципы оплаты труда в организациях культуры и искусства

Понятие и функции заработной платы. Системы оплаты труда в организациях культуры. Этапы развития систем оплаты труда работников учреждений культуры, в том числе появление в советское время таких понятий как «творческий конкурс», «норма выступлений» и др.

Структура и динамика заработной платы. Компенсационные и стимулирующие выплаты. Понятие сдельной и повременной оплаты.

Коллективный договор.

Подходы к расчету стимулирующих выплат для творческих работников, включая понятие «балльная система оценки сложности и количества исполненных ролей (партий)».

Понятие «Срочный трудовой договор» применительно к творческим работникам. Нормативно-правовая база и правоприменительная практика.

Договоры гражданско-правового характера и их применение в отношениях с привлеченными творческими деятелями.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью процесса формирования компетенций, так как без настойчивой систематической самостоятельной работы по получению знаний, их обдумывания и применения невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе самостоятельной работы у обучающихся формируются навыки рефлексии, умение правильно и полно отражать результаты своей деятельности в устной и письменной речи, они имеют возможность сформировать культуру мышления, проявить способности к обобщению, анализу, восприятию информации, формулированию целей и выбору путей ее достижения (планированию).

Самостоятельная работа над конспектом лекций обеспечивает формирование у обучающихся таких структурных составляющих компетенций как «знать» и «уметь». Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на практическом занятии. Особое внимание необходимо уделить ключевым понятиям дисциплины.

Подготовка к практическим занятиям позволяет сформировать такие структурные составляющие компетенций как «уметь» и «владеть». При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой предполагает следующий алгоритм действий:

а). составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять схемы, таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом занятии и зачете;

б). ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания, используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8. При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, если это оговорено в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны.

Литература и иные источники информации, которые необходимо использовать в процессе самостоятельной работы, представлены в разделе 8 рабочей программы.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений в процессе самостоятельной работы;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на освоение дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

1 – поиск в литературе необходимой для выполнения задания теоретической информации;

2 – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

3 – составление плана ответа на каждый вопрос;

4 – поиск примеров по рассматриваемому вопросу (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с использованием компьютерной техники и др.);
- найти и подготовить иллюстрационный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-10 минут.

6.2. Задания для самостоятельной работы (темы проектов)

Самостоятельная работа осуществляется магистрантами во внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы магистрантов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. *6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям*.

Основными этапами и приемами самостоятельной работы магистрантов являются:

1. знакомство с содержанием темы (п. 5.2 Программы), с вопросами и заданиями на практическое занятие по данной теме;
2. отбор необходимых источников информации по теме/ вопросу/ заданию из Перечней нормативных правовых актов, основной и дополнительной литературы, представленных в разделе 8 настоящей рабочей программы;
3. составление (при необходимости) кратких конспектов ответов на вопросы, подготовка конкретных примеров, схем, презентаций по практическим заданиям на основе текста лекций, учебно-методической и иной литературы.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, студент может также подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии, даже если такого вопроса нет в задании (п. 6.3.), то есть проявление инициативы магистрантами всячески приветствуется.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Основной целью практических занятий является формирование всех компетенций, приведенных в табл.1, и их структурных составляющих (знать, уметь, владеть).

1. Практическое занятие по теме 1 ***Место культуры в общей системе экономики страны***

Вопросы для обсуждения:

1. Культура как отрасль экономики.

2. Состав и структура отрасли «культура и искусство», составляющие понятия «организации исполнительского искусства»
3. Особенности производства и продукта сферы культуры и искусства.
4. Коммерческий и некоммерческий «полюс» культуры
5. Организация культуры как государственная структура

2. Практическое занятие по теме 2. ***Государство и культура – исторические вехи.***

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности взаимодействия государства и культуры до 1917 г.
2. Основные вехи в развитии государственного управления культурой в советское время.
3. «Театральный эксперимент» и «Новые условия хозяйствования» и их роль в становлении современной системы хозяйствования организаций культуры и искусства
4. Хозяйственный механизм организаций исполнительского искусства в 1990-е годы
5. Эволюция системы управления и финансирования сферы культуры в 2000-е.
6. Основные характеристики современного этапа взаимодействия государства и организаций культуры и искусства

3. Практическое занятие по теме 3. ***Государственное задание***

Вопросы для обсуждения:

1. Отличие и сходство системы государственных заданий с понятием «дотация» советского периода.
2. Отличие и сходство системы государственный заданий с системой выделения бюджетного финансирования с 1991 по 2011 годы.
3. «Нормативные затраты» и нормирование в культуре
4. Виды количественных и качественных показателей деятельности учреждений культуры
5. Критерии оценки эффективности выполнения государственного задания учреждениями культуры.

4. Практическое занятие по теме 4. ***Тема 4. «Программные формы» государственной поддержки искусства***

1. Виды и примеры государственных программ культурного развития.
2. Структура государственных программ. Понятие «паспорт программы».
3. Основные правила заполнения заявок на грантовую поддержку.

4. Отчетность и критерии эффективности реализации грантовых проектов в сфере культуры.
5. Примеры оформления заявок на гранты в сфере культуры

5. Практическое занятие по теме 5. ***Собственные (внебюджетные) доходы театра: доходы от продажи билетов***

Вопросы для обсуждения:

1. Возможности получения доходов от оказания услуг потребителям различными организациями культуры и искусства.
2. Динамика доли доходов от продажи билетов в общем бюджете российских театров за последние годы
3. Факторы, влияющие на ценообразование. Специфика ценообразования в культуре и искусстве
4. «Эластичность» спроса в сфере культуры
5. Абонементная система, причины низкого распространения среди российских организаций исполнительских искусств

6. Практическое занятие по теме 6. ***Собственные (внебюджетные) доходы театра: работа со спонсорами и благотворителями***

Вопросы для обсуждения:

1. Спонсорство и благотворительность: определения, основные различия и сходства понятий.
2. Мотивы благотворительной деятельности. Понятие «Попечительский совет» и его роль в развитии благотворительности организации.
3. Виды благотворительной помощи
4. Особенности работы с индивидуальными и корпоративными донорами
5. Типы пожертвований с точки зрения финансового менеджмента. Понятие «целевого капитала» (endowment).
6. Ежегодная фандрейзинговая кампания: основные этапы и составляющие.

7. Практическое занятие по теме 7. ***Принципы оплаты труда в организациях культуры и искусства***

Вопросы для обсуждения:

1. Функции и структура заработной платы
2. Становление систем оплаты труда в советское время и на современном этапе
3. Специфика трудовых отношений в творческом коллективе
4. Виды стимулирующих выплат для творческих работников

5. Нормативно-правовая база и алгоритм действий для применения норм о срочных трудовых договорах в организациях исполнительских искусств.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине включают:

- перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования;
- описание шкал оценивания;
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;
- типовые вопросы и практические задания, необходимые для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме зачета по билетам, включающим вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Нормативно - правовые акты:

1. Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09 октября 1992 № 3612-1) (ред. от 30.04.2021)
2. Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ
3. Указ Президента Российской Федерации от 12 ноября 1993 № 1904 (в ред. от 07.06. 2013 г. № 548) «О дополнительных мерах государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации»
4. Указ Президента Российской Федерации от 01.07.1996 № 1010 (в ред. от 07.06. 2013 г. N 548) «О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации»
5. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 688 «О грантах Президента Российской Федерации в области культуры и искусства»
6. Указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 г. № 287 «О создании Президентского фонда культурных инициатив»
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 1999 № 329 (ред. от 23.12.2002) «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации»

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2014 № 1111 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для молодых деятелей культуры и искусства»
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 354 с изменениями от 30 декабря 2016 г. № 1568) «О государственной поддержке (грантах) театрам, находящимся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также независимым театральным коллективам»
10. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"» (с изменениями и дополнениями)
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 (с изменениями) «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания»
12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1019-р «О Концепции развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 г.»
13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2021 г. № 2613-р «О Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года»
14. Концепция долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2030 года (проект). Режим доступа: SSK_148x210.indd (stdrf.ru)

8.2. Перечень учебной литературы

1. Игнатьева Е.Л. Экономика культуры: учебное пособие. 4-е изд., изм. и доп. – М: Российский университет театрального искусства – ГИСИС, 2013.
2. Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры: учебное пособие. Спб, 2009
3. Экономика культуры: Учебник/ Отв. редактор А. Рубинштейн, М.,2005

8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины

1. Апфельбаум С. Современные модели реализации творческой деятельности. Взаимодействие коммерческого и некоммерческого секторов театральной сферы за рубежом// Справочник руководителя учреждения культуры – 2007. - № 1
2. Апфельбаум С. Грантовая поддержка творческой деятельности на

федеральном уровне // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2015. - № 2
3. Апфельбаум С. Высокий процент собственных доходов не должен быть приоритетом // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2015. - № 10 – С. 22-23
4. Апфельбаум С. Качественные и количественные показатели не влияют на размер бюджетного финансирования// Справочник руководителя учреждения культуры. – 2015. - № 10 – С. 22-23
5. Апфельбаум С. Базовый расчет должен строиться на одинаковых и понятных всем принципах // Справочник руководителя учреждения культуры – 2016, № 4 – С.21-22
6. Апфельбаум С. В искусстве добиться самоокупаемости невозможно // Справочник руководителя учреждения культуры – 2016, № 7 – С.36
7. Апфельбаум С. Конкурс на реализацию государственного задания: перспективы применения в сфере культуры – режим доступа: Конкурс на реализацию государственного задания: | by Culttrigger | Medium https://medium.com/@culttrigger 26.12.2016
8. Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. Экономическая социодинамика. М., 2000
9. Дымникова А.И. Проблемы финансирования культуры: Лекции по курсу «Основы экономики культуры и искусства». СПб, 1998.
10. Мордисон Г. История театрального дела в России - ч. 1-2. С-Пб.: Сильван, 1994
11. Дадамян Г.Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства. М., 1982.
12. История театрального дела в России 1914- 1992гг. / Г.Г. Дадамян.- М.: ГИТИС, 1994
13.Орлов Ю.М. Организационные структуры русских драматических театров. М.: ГИТИС, 1979
14. Якобсон Л.И. Государственный сектор экономики: Экономическая теория и политика. М, 2010
15. Городецкая Л.А., Апфельбаум С.М., Мозговой Д.А., Кондрашова К.В. Проект театрального спектакля: экономика, финансирование, договорная работа. М.: Российский институт театрального искусства — ГИТИС, 2020. — 128 с.
16. Дымникова А.И.Управление культурой в рыночной экономике
17. Левшина Е.А. Летопись театрального дела рубежа веков (1975-2005). – Спб., 2008

8.4. Интернет-ресурсы:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: https://culture.gov.ru/
2. Общероссийская база конкурсов и грантов области культуры и

искусства [Электронный ресурс]. - URL: https://grants.culture.ru/
3. Фонд Президентский грантов [Электронный ресурс]. - URL: президентскиегранты.рф
4. Президентский фонд культурных инициатив [Электронный ресурс]. - URL: фондкультурныхинициатив.рф
5. Государственная программа «Развитие культуры» на сайте Правительства РФ [Электронный ресурс]. - URL: http://government.ru/rugovclassifier/856/events/
6. Раздел Национального проекта «Культура» на сайте Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: https://culture.gov.ru/about/national-project/about-project/

8.5. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Содержание

Введение…….....…2
1. Цель и задачи освоения дисциплины……..2
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....3
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....……...3
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....……..4
5. Содержание дисциплины.....5
5.1. Тематический план для очной формы обучения…….....5
5.2. Содержание тем дисциплины.....6
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....9
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины…9
6.2. Задания для самостоятельной работы (темы проектов)……..11
6.2. Задания для подготовки к практическим занятиям ….....11
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации ….....14
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....14
8.1. Нормативные правовые акты.....14
8.2. Перечень учебной литературы …….....15
8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины.15
8.4. Интернет-ресурсы…….....….....16
8.5. Информационные технологии, используемые в обучении.....17
9. Описание материально-технической базы.....17

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы
Законодательство в сфере культуры

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство

профиль «Театральный менеджмент»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Содержание

Введение	3
1. Цель и задачи освоения дисциплины	3
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине	5
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	6
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Тематический план для очной формы обучения	6
5.2. Содержание тем дисциплины	7
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся	10
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	10
6.2. Задания для самостоятельной работы	11
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям	16
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации	21
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	22
8.1. Нормативные правовые акты	22
8.2. Перечень учебной литературы	24
8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины	25
8.4. Интернет-ресурсы	25
8.5. Информационные технологии, используемые в обучении	26
9. Описание материально-технической базы	26

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины Законодательство в сфере культуры разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана для профиля Театральный менеджмент, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Освоение дисциплины Законодательство в сфере культуры - это необходимая составляющая профессиональной подготовки магистрантов, обусловленная миссией основной профессиональной образовательной программы и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки.

Актуальность изучения дисциплины Законодательство в сфере культуры связана с необходимостью формирования у обучающихся юридической грамотности, целостного представления о законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, регламентирующих производственную и финансово-экономическую деятельность театров и иных организаций исполнительских искусств, а также высокой правовой культуры театральных менеджеров.

Трудоемкость дисциплины Законодательство в сфере культуры составляет 3 зачетных единицы (108 академических часов).

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в первом семестре для магистрантов очной формы обучения.

1.Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

1) Сформировать у обучающихся высокий уровень правосознания и правовой культуры, целостную систему знаний об основах законодательства в сфере культуры с упором на особенности нормативно-правового регулирования театральной деятельности,

2) Ознакомить с основными принципами и нормами правового регулирования в области культуры;

3) Подготовить театральных менеджеров к самостоятельной организационной и управленческой деятельности на основе знания и неукоснительного соблюдения правовых норм.

Задачи:

а) сформировать понимание:

- целостности, комплексности, целесообразности законодательства в сфере культуры, регулирующего особую область общественных отношений – культурную деятельность;
- сущности и целей государственного нормативно-правового регулирования сферы культуры и театральной деятельности;
- взаимосвязанности и взаимообусловленности нормативно-правового регулирования в сфере культуры существующими культурными институтами и практиками вообще и спецификой театральной деятельности в частности;
- внутренней системы и структуры законодательства в сфере культуры;
основ нормативно-правовой базы в области театрального менеджмента.

б) сформировать умения:

- руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации в области культуры в профессиональной деятельности;
- владения правовой терминологией
- использования юридических норм действующего законодательства Российской Федерации в профессиональной деятельности.

в) сформировать навыки:

- работы с нормативно-правовыми актами и разрешения управленческих проблем на основе норм права;
- применения юридических норм в повседневной профессиональной деятельности для обеспечения законности и наибольшей эффективности в деятельности театральных институций;
- анализа юридических норм, нормативно-правовых условий гражданско-правовых и трудовых договоров для их правильного и целесообразного использования в целях оптимизации форм профессиональной театральной деятельности и выбора наиболее рациональных её форм и способов.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина Законодательство в сфере культуры входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

Дисциплина Законодательство в сфере культуры тесно связана с дисциплинами Налогообложение в сфере культуры, Право интеллектуальной собственности и другими дисциплинами Блока Б.1.

Освоение данной дисциплины позволит получить необходимые знания о правовых основах нормативно-правового регулирования в культуре и практические навыки их применения в профессиональной деятельности в театрах и иных организациях исполнительских искусств.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины Законодательство в сфере культуры направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1 Демонстрирует понимание принципов командной работы УК-3.2 Руководит членами команды для достижения поставленной цели	***Знает:*** -законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся деятельности организаций культуры и искусства; - основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; ***Умеет:*** - учитывать в профессиональной деятельности требования законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, касающихся деятельности организаций культуры и искусства ***Владеет навыками:*** - учета требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, касающихся деятельности театра в профессиональной деятельности; - организации деятельности театра с учетом специфики сферы культуры и искусства, норм отечественного и международного права
ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	ОПК-2.1 Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2 Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3 Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)	***Знает:*** - основные принципы организации творческой деятельности технологии заключения контрактов и правовые основы гастрольной деятельности основные принципы ***Умеет:*** - ***Владеет:*** - навыками интерпретации современного культурного контекста; - методикой организации творческой работы в сфере искусства

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 академических часов (3 зачетных единицы), дисциплина изучается в первом семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой для магистрантов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		**48**
Лекции		12
Практические занятия		36
Форма промежуточной аттестации		Зачет с оценкой
2. Самостоятельная работа, час.		**60**
Трудоемкость	**час.**	**108**
	ЗЕТ	**3**

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Всего, час
		Л	ПЗ		
1.	**Тема 1.** Конституционные основы и система источников нормативного регулирования культурной деятельности.	2	6	10	18
2.	**Тема 2.** Правовое регулирование государственного (муниципального) управления в сфере культуры. Государственная культурная политика.	1	3	5	9
3.	**Тема 3.** Гражданское право и культура. Юридические лица. Виды гражданско-правовых договоров, регулирующих создание творческого продукта и деятельность культурных институций.	3	9	15	27
4.	**Тема 4.** Особенности правового регулирования труда творческих работников	2	6	10	18
5	**Тема 5.** Право интеллектуальной собственности в сфере культуры	2	6	10	18
	Тема 6. Правовое регулирование финансирования учреждений культуры. Государственное (муниципальное) задание.	1	3	5	9
	Тема 7. Правовое регулирование закупок товаров работ, услуг для государственных и муниципальных нужд в сфере культуры.	1	3	5	9
					Зачет с оценкой
	Итого	**12**	**36**	**60**	**108**

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Конституционные основы и система источников нормативного регулирования культурной деятельности

Государство. Механизм государства. Форма государства.

Право. Правовое регулирование и его методы. Основные правовые системы современности.

Культура как социальное явление. Культурная деятельность. Сфера культуры как объект правового регулирования.

Понятие правового регулирования в сфере культуры и его комплексность.

Система источников права и их иерархия. Соотношение источников публичного права и частного права в регулировании культурной деятельности.

Конституция Российской Федерации как нормативно-правовой акт, обладающий высшей юридической силой. Права и свободы человека и гражданина в сфере культуры. Гарантии прав и свобод.

Международные договоры в области культуры.

Основы законодательства о культуре как основной отраслевой нормативно-правовой акт.

Федеральные законы, регулирующие деятельность в сфере культуры.

Указы Президента Российской Федерации. Постановления Правительства Российской Федерации. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти.

Нормативно-правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Соотношение нормативно-правовых и правоприменительных актов. Роль судебных актов в правовом регулировании культурной деятельности.

Тема 2. Правовое регулирование государственного (муниципального) управления в сфере культуры. Государственная культурная политика.

Понятие государственного и муниципального управления. Управление культурой. Способы государственного и муниципального управления культурой.

Совместное ведение Российской Федерации и её субъектов в сфере культуры. Порядок согласования проектов федеральных законов по предметам совместного ведения.

Полномочия органов законодательной власти в сфере культуры. Федеральное собрание (Совет Федерации и Государственная Дума Российской Федерации). Органы законодательной власти субъектов Российской Федерации.

Полномочия Президента Российской Федерации в области культуры. Государственный совет, совещательные органы, комитеты и комиссии при Президенте.

Полномочия исполнительных органов власти в сфере культуры (Правительства Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов РФ,

Полномочия органов местного самоуправления по управлению культурой. Вопросы местного значения в культуре.

Государственное регулирование и контроль деятельности театров. Правовые нормы о запрете нецензурной брани (п. 6 ст. 1 ФЗ «О государственном языке РФ», ст. 6.26 КоАП РФ), о запрете курения табака (ст.

16 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»), о запрете рекламы алкоголя (ст. 21 ч. 2 п. 6 ФЗ «О рекламе») и табака (п. 8 ст. 7 ФЗ «О рекламе»), о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ст. 6.21 КоАП РФ), о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию (№ 436-ФЗ от 21.12.2010).

Основы государственной культурной политики.

Тема 3. Гражданское право и культура. Юридические лица. Виды гражданско-правовых договоров, регулирующих создание творческого продукта и деятельность культурных институций.

Понятие гражданского права, его предмет и метод.

Понятие юридического лица. Учредители юридических лиц. Виды юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие организации. Государственные и негосударственные театры. Организационно-правовые формы частных театров. Учреждение как основная организационно-правовая форма государственных театров в Российской Федерации.

Понятия сделки, договора. Содержание договоров, обязательные условия договоров и их значение. Правовое регулирование договоров в сфере театральной деятельности. Виды гражданско-правовых договоров, заключаемых в театрах. Порядок заключения, изменения, расторжения договоров. Договоры поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды. Договоры безвозмездного оказания услуг, безвозмездного пользования имуществом.

Договор пожертвования.

Тема 4. Особенности правового регулирования труда творческих работников

Понятие трудового права, его предмет и метод.

Трудовые правоотношения. Трудовой договор: понятие, функции, виды, содержание, порядок заключения, изменения и прекращения. Права и обязанности работников.

Понятие «творческий работник». Правовой статус творческих работников театров. Профессиональный творческий коллектив.

Регулирование трудовых правоотношений творческих работников театров. Особенности заключения, изменения и расторжения трудового договора. Особенности регулирования рабочего времени и времени отдыха творческих работников, привлечение к работе в выходные и праздничные дни, труд несовершеннолетних, направление в командировки. Социальная защита профессиональных творческих работников. Охрана труда в театрах.

Заработная плата работников в сфере культуры. Стимулирующие надбавки, льготы, гарантии и компенсации работников. Правовое регулирование заработной платы: государственное и локальное. Системы заработной платы в сфере культуры: сдельная и повременная. Оплаты труда работников бюджетной сферы. Основные системы, наиболее распространенные в организациях культуры: повременно-премиальная и

коллективная. Единая тарифная сетка. учреждений культуры и искусства, в т.ч. творческих работников. Особенности оплаты труда творческих работников.

Роль судебной практики в совершенствовании правового регулирования труда творческих работников.

Тема 5. Право интеллектуальной собственности в сфере культуры.

Понятие интеллектуальной собственности. Права на результаты интеллектуальной деятельности.

Объекты и субъекты авторского права. Спектакль (сценическое произведение) и его элементы как объекты авторского и смежных прав. Авторы спектакля и авторы аудиовизуального произведения. Режиссер как субъект смежных прав на исполнение.

Срок действия исключительного права на произведение.

Договоры об отчуждении исключительного права на произведение и лицензионные договоры. Договор авторского заказа. Условия авторского договора. Форма авторского договора. Служебные произведения. Вознаграждение и (или) порядок его определения за каждый способ использования.

Защита авторских и смежных прав. Договоры о предоставлении прав на использование произведений. Организации по коллективному управлению авторскими и смежными правами. Ответственность за нарушение авторских прав.

Действие и способы защиты исключительного права на фирменное наименование.

Товарные знаки, их виды, порядок регистрации, срок действия. Ответственность за незаконное использование товарного знака. Коллективные и общеизвестные товарные знаки.

Тема 6. Правовое регулирование финансирования учреждений культуры. Государственное (муниципальное) задание.

Многоканальная система финансирования учреждений культуры, прямое и непрямое финансирование. Фонды целевого капитала театров. Средства от приносящей доход деятельности. Пожертвования.

Налоговые льготы для государственных театров.

Понятие государственного (муниципального) задания. Содержание государственного (муниципального) задания театра, порядок его формирования. Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания) и соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания. Контроль выполнения государственного (муниципального) задания, последствия и ответственность за невыполнение.

Тема 7. Правовое регулирование закупок товаров работ, услуг для государственных и муниципальных нужд в сфере культуры.

Общее понятие о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Нормативно-правовая база осуществления государственных закупок. Участники закупок и предъявляемые

к ним требования. Способы закупок. Закупка у единственного поставщика. Единая информационная система в сфере закупок. Реестр недобросовестных поставщиков. Особенности закупок, осуществляемых в сфере культуры. Закупки, осуществляемые театрами для производства спектаклей.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью процесса формирования компетенций, так как без настойчивой систематической самостоятельной работы по получению знаний, их обдумывания и применения невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе самостоятельной работы у обучающихся формируются навыки рефлексии, умение правильно и полно отражать результаты своей деятельности в устной и письменной речи, они имеют возможность сформировать культуру мышления, проявить способности к обобщению, анализу, восприятию информации, формулированию целей и выбору путей ее достижения (планированию).

Самостоятельная работа над конспектом лекций обеспечивает формирование у обучающихся таких структурных составляющих компетенций как «знать» и «уметь». Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на практическом занятии. Особое внимание необходимо уделить ключевым понятиям дисциплины.

Подготовка к практическим занятиям позволяет сформировать такие структурные составляющие компетенций как «уметь» и «владеть». При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой предполагает следующий алгоритм действий:

а). составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять схемы, таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом занятии и зачете;

б). ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания, используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8. При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, если это оговорено в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны.

Литература и иные источники информации, которые необходимо использовать в процессе самостоятельной работы, представлены в разделе 8 рабочей программы.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений в процессе самостоятельной работы;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на освоение дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

1 – поиск в литературе необходимой для выполнения задания теоретической информации;

2 – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

3 – составление плана ответа на каждый вопрос;

4 – поиск примеров по рассматриваемому вопросу (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с использованием компьютерной техники и др.);
- найти и подготовить иллюстрационный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-10 минут.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Задание для самостоятельной работы по теме 1. Конституционные основы и система источников нормативного регулирования культурной деятельности.

Цель: сформировать знания об основных источниках нормативного регулирования сферы культуры и о правах и свободах человека и гражданина в этой сфере.

Содержание: Подготовка к практическим занятиям, самостоятельное изучение учебной и нормативно-правовой литературы. Написание конспекта лекции по теме «Культурные права и свободы человека и гражданина и гарантии их соблюдения».

Требования: Задание выполняется письменно в программе Microsoft Word или ином текстовом редакторе, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,5, объём работы 7-10 страниц.

Критерии оценивания:

10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом;

8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения;

6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;

4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, слабая логика изложения и обоснования;

2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении;

1 – отсутствие каких-либо знаний.

0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал выставляется неудовлетворительная оценка.

Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 (удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично).

Задание для самостоятельной работы по теме 2. Правовое регулирование государственного (муниципального) управления в сфере культуры. Государственная культурная политика.

Цель: сформировать знания об обязанностях государства в области культуры, механизме государственного управления и полномочиях органов публичной власти в этой сфере и о предназначении государственной культурной политики, её проблематике.

Содержание: самостоятельная подготовка к практическим занятиям, самостоятельное изучение учебной и нормативно-правовой литературы по вопросам для обсуждения, указанным в п. 2 раздела 6.3.

Требования: Задание готовится для устного опроса в виде коллоквиума.

Критерии оценивания:

10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом;

8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения;

6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;

4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, слабая логика изложения и обоснования;

2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении;

1 – отсутствие каких-либо знаний.

0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал выставляется неудовлетворительная оценка.

Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 (удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично).

Задание для самостоятельной работы по теме 3. Гражданское право и культура. Юридические лица. Виды гражданско-правовых договоров,

регулирующих создание творческого продукта и деятельность культурных институций.

Цель: сформировать знания о правовых нормах и институтах гражданского права, регулирующих правоотношения в сфере культуры, их специфике, а также навыки их применения и навыки составления гражданско-правовых договоров для решения профессиональных задач.

Содержание: самостоятельная подготовка к практическим занятиям, самостоятельное изучение учебной и нормативно-правовой литературы по вопросам для обсуждения, указанным в п. 3 раздела 6.3. Подготовка устного сообщения об одном из следующих видов договоров: договор поставки, договор аренды, договор подряда, договор возмездного оказания услуг, договор пожертвования.

Требования: Задание готовится для устного сообщения, выступление не более 5 минут.

Критерии оценивания:

10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом;

8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения;

6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;

4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, слабая логика изложения и обоснования;

2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении;

1 – отсутствие каких-либо знаний.

0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал выставляется неудовлетворительная оценка.

Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 (удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично).

Задание для самостоятельной работы по теме 4. Особенности правового регулирования труда творческих работников.

Цель: сформировать знания о правовых нормах трудового законодательства, регулирующих трудовую деятельность творческих работников, а также навыки применения указанных норм при заключении трудовых договоров.

Содержание: Подготовка реферата на любую из тем, указанных в п. 4 раздела 6.3.

Требования: Задание готовится в виде презентации в формате *pptx в программе Microsoft PowerPoint или другой программе для подготовки презентаций. Объём примерно 10 слайдов.

Критерии оценивания:

10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом;

8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения;

6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;

4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, слабая логика изложения и обоснования;

2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении;

1 – отсутствие каких-либо знаний.

0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал выставляется неудовлетворительная оценка.

Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 (удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично).

Задание для самостоятельной работы по теме 5. Право интеллектуальной собственности в сфере культуры.

Цель: сформировать знания о праве интеллектуальной собственности, а также умение применять нормативно-правовые акты по охране интеллектуальной собственности в практической деятельности по использованию результатов интеллектуальной деятельности.

Содержание: Самостоятельная подготовка к устному опросу по темам п. 5 раздела 6.3. Аудиторная работа в форме теста.

Требования: Для выполнения теста необходимо выбрать правильные варианты ответов на 20 предлагаемых вопросов.

Критерии оценивания:

Результаты оцениваются исходя из соотношения количества правильных ответов и общего числа вопросов теста.

При числе вопросов в тесте равном 20 шкала пересчёта баллов в оценки выглядит следующим образом:

Отлично – при 18-20 правильных ответах,

Хорошо – при 14-17 правильных ответах,

Удовлетворительно – при 10-13 правильных ответах,

Неудовлетворительно – менее 10 правильных ответов.

Задание для самостоятельной работы по теме 6. Правовое регулирование финансирования учреждений культуры. Государственное (муниципальное) задание.

Цель: сформировать знания о юридических источниках, регулирующих механизмы финансирования театров, а также практические навыки их применения в профессиональной деятельности.

Содержание: самостоятельная подготовка к устному опросу по вопросам, указанным в п. 6 раздела 6.3. Подготовка презентаций по темам:

«Благотворительность. Меценатство. Спонсорство», «Фонды целевого капитала театров», «Налоговые льготы для государственных театров».

Требования: Задание готовится в виде презентации в формате *pptx в программе Microsoft PowerPoint или другой программе для подготовки презентаций. Объём примерно 10 слайдов.

Критерии оценивания:

10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом;

8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения;

6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;

4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, слабая логика изложения и обоснования;

2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении;

1 – отсутствие каких-либо знаний.

0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал выставляется неудовлетворительная оценка.

Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 (удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично).

Задание для самостоятельной работы по теме 7. Правовое регулирование закупок товаров работ, услуг для государственных и муниципальных нужд в сфере культуры.

Цель: сформировать знания о законодательстве о закупках, а также умение применять нормативно-правовые акты в области закупок, в том числе при осуществлении основной деятельности театра.

Содержание: Самостоятельная подготовка к устному опросу по темам п. 7 раздела 6.3. Аудиторная работа в форме теста.

Требования: Для выполнения теста необходимо выбрать правильные варианты ответов на 20 предлагаемых вопросов.

Критерии оценивания:

Результаты оцениваются исходя из соотношения количества правильных ответов и общего числа вопросов теста.

При числе вопросов в тесте равном 20 шкала пересчёта баллов в оценки выглядит следующим образом:

Отлично – при 18-20 правильных ответах,

Хорошо – при 14-17 правильных ответах,

Удовлетворительно – при 10-13 правильных ответах,

Неудовлетворительно – менее 10 правильных ответов.

Самостоятельная работа осуществляется магистрантами во внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы магистрантов

заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. *6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям*.

Основными этапами и приемами самостоятельной работы магистрантов являются:

1. знакомство с содержанием темы (п. 5.2 Программы), с вопросами и заданиями на практическое занятие по данной теме;
2. отбор необходимых источников информации по теме/ вопросу/ заданию из Перечней нормативных правовых актов, основной и дополнительной литературы, представленных в разделе 8 настоящей рабочей программы;
3. составление (при необходимости) кратких конспектов ответов на вопросы, подготовка конкретных примеров, схем, презентаций по практическим заданиям на основе текста лекций, учебно-методической и иной литературы.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, студент может также подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии, даже если такого вопроса нет в задании (п. 6.3.), то есть проявление инициативы магистрантами всячески приветствуется.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Основной целью практических занятий является формирование всех компетенций, приведенных в табл.1, и их структурных составляющих (знать, уметь, владеть).

1. Практическое занятие по теме 1. Конституционные основы и система источников нормативного регулирования культурной деятельности

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие правового регулирования и его предмет, методы, способы и виды в сфере культуры;
2. Понятие и признаки нормативного правового акта;
3. Конституция РФ и её нормы, регулирующие отношения в сфере культуры;
4. Основы законодательства о культуре;
5. Международно-правовое регулирование сферы культуры;
6. Культурные права и свободы человека и гражданина в российском законодательстве.

Практические задания:

1 Перечислите виды источников нормативно-правового регулирования в области культуры;

2 Согласны ли вы, что российское законодательство в сфере культуры можно выделить в отдельную отрасль права – культурное право?

3 Перечислите основные нормативно-правовые акты, посвященные театрам и театральной деятельности;

4 Попытайтесь обосновать необходимость принятия специального федерального закона, посвященного театрам и театральной деятельности в Российской Федерации.

2. Практическое занятие по теме 2. Правовое регулирование государственного (муниципального) управления в сфере культуры. Государственное регулирование и контроль деятельности театров. Государственная культурная политика.

Вопросы для обсуждения:

1. Государственное управление культурой.
2. Обязанности государства в области культуры.
3. Разграничение полномочий органов публичной власти РФ, субъектов РФ и муниципальных образований в области культуры.
4. Полномочия Федерального собрания (Государственной Думы и Совета Федерации РФ) в сфере культуры.
5. Полномочия Президента РФ в сфере культуры.
6. Полномочия Министерства культуры Российской Федерации и органов управление в сфере культуры субъектов РФ.
7. Основы государственной культурной политики. Стратегия государственной культурной политики до 2030 г. Национальный проект «Культура».

Практические задания:

1. Каковы место Президента РФ в системе органов государственной власти и его роль в нормативном регулировании сферы культуры?
2. Каким обязательным требованиям Федерального закона «О рекламе» должна соответствовать рекламная продукция театра?
3. Ограничения, установленные действующим законодательством в отношении показа спектаклей;
4. Приведите определения культурной политики, данные в основах законодательства о культуре и в Основах государственной культурной политики, в чем разница этих двух подходов?
5. Соотношение государственной культурной политики РФ и Стратегии национальной безопасности РФ;
6. Соотношение культурной политики и Стратегии государственной культурной политики до 2030 года.

3. Практическое занятие по теме 3. Гражданское право и культура. Юридические лица. Виды гражданско-правовых договоров, регулирующих создание творческого продукта и деятельность культурных институций.

Вопросы для обсуждения:

1. Гражданское право как самостоятельная отрасль российского права, его предмет, метод и место в системе права.
2. Понятие и признаки юридического лица;
3. Виды юридических лиц, коммерческие и некоммерческие юридические лица;

4. Понятие гражданско-правового договора и его содержание, существенные и несущественные условия;
5. Виды гражданско-правовых договоров, наиболее часто используемых в театрах;
6. Порядок заключения, изменения, расторжения договоров.

Практические задания:

1. Какая организационно-правовая форма юридического лица в наибольшей степени подходит для открытия негосударственного театра если театр планирует получать грантовые средства?
2. В ходе модернизации своей исторической сцены Театр имени Евгения Вахтангова приобрел новое, более современное световое оборудование и безвозмездно передал Театру «Сатирикон» бывшие в употреблении световые приборы. Какой гражданско-правовой договор мог быть использован для оформления этой передачи?
3. Каким гражданско-правовым договором опосредуется разработка логотипа и фирменного стиля театра, какие условия необходимо включить в такой договор в качестве существенных? Какие ещё условия следует включить в договор, чтобы защитить интересы театра?

4. Практическое занятие по теме 4. Особенности правового регулирования труда творческих работников.

Вопросы для обсуждения:

1. Трудовое право, его предмет, метод и место в системе права;
2. Трудовые правоотношения;
3. Понятие «творческий работник». Правовой статус творческих работников;
4. Особенности регулирования трудовых правоотношений творческих работников;
5. Заработная плата работников в сфере культуры. Особенности оплаты труда творческих работников.

Практические задания:

1. Назовите категории работников театров, которые могут быть отнесены к творческим работникам. Каким документом утвержден перечень творческих работников;
2. Назовите особенности трудовых правоотношений с несовершеннолетними творческими работниками;
3. Попробуйте дать определение, что такое «третий вызов».

5. Практическое занятие по теме 5. Право интеллектуальной собственности в сфере культуры.

Вопросы для обсуждения:

1. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;
2. Спектакль как объект авторского и смежных прав;
3. Срок действия исключительного права на произведение;

4. Договоры об отчуждении исключительного права на произведение и лицензионные договоры, форма, обязательные условия и необязательные условия.
5. Договор авторского заказа;
6. Правовой статус режиссера-постановщика как обладателя смежных прав на исполнение;
7. Служебное произведение;
8. Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными правами;
9. Авторское вознаграждение, ставки, порядок расчёта;
10. Товарные знаки, их виды и порядок регистрации по российскому законодательству;
11. Ответственность за незаконное использование товарного знака;
12. Особенности правовой охраны коллективных и общеизвестных товарных знаков.

Практические задания:

1. Назовите существенные условия договора об отчуждении исключительного права на произведение.
2. Проанализируйте содержание лицензионного договора, определите, является ли лицензия простой (неисключительной) либо исключительной, объём и срок на который передаются права.
3. Пользуясь данными из открытых источников, определите дату перехода в общественное достояние произведений Булгакова «Мастер и Маргарита», Ильфа и Петрова «Золотой теленок», братьев Стругацких «Обитаемый остров».

6. Практическое занятие по теме 6. Правовое регулирование финансирования учреждений культуры. Государственное (муниципальное) задание.

Вопросы для обсуждения:

1. Многоканальная система финансирования учреждений культуры, прямое и непрямое финансирование;
2. Средства от приносящей доход деятельности;
3. Благотворительность. Меценатство. Спонсорство;
4. Фонды целевого капитала театров;
5. Налоговые льготы для государственных театров;
6. Понятие государственного (муниципального) задания и его содержание;
7. Цели и порядок формирования государственного (муниципального) задания;
8. Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания и соглашение о предоставлении субсидии на его выполнение. Особенности финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания бюджетными и автономными учреждениями;
9. Контроль за выполнением государственного (муниципального) задания;

10. Последствия невыполнения государственного (муниципального) задания и ответственность за невыполнение.

Практические задания:

1. Сравните ранее действовавший порядок сметного финансирования бюджетных учреждений и существующий в настоящее время порядок финансирования в виде предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, охарактеризуйте их различия, укажите какой порядок является более эффективным для достижения целей государственного управления в сфере культуры;
2. С помощью инструментов поиска сайта https://bus.gov.ru найдите и изучите государственное задание театра, учредителем которого является Российская Федерация. Определите наименование оказываемой театром государственной услуги, показатели, характеризующие её содержание, условия оказания, показатели её качества и объёма, допустимые отклонения от установленных показателей качества и объёма;
3. С помощью инструментов поиска сайта https://bus.gov.ru найдите и изучите государственное задание театра, учредителем которого является один из субъектов Российской Федерации. Определите наименование оказываемой театром государственной услуги, показатели, характеризующие её содержание, условия оказания, показатели её качества и объёма, допустимые отклонения от установленных показателей качества и объёма;
4. С помощью инструментов поиска сайта https://bus.gov.ru найдите и изучите муниципальное задание театра, учрежденного муниципальным образованием. Определите наименование оказываемой театром услуги, показатели, характеризующие её содержание, условия оказания, показатели её качества и объёма, допустимые отклонения от установленных показателей качества и объёма;

7. Практическое занятие по теме 7. Правовое регулирование закупок товаров работ, услуг для государственных и муниципальных нужд в сфере культуры.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие закупок товаров работ услуг для государственных и муниципальных нужд;
2. Нормативно-правовые акты, регулирующие закупки для государственных и муниципальных нужд;
3. Требования к участникам закупок;
4. Способы закупок;
5. Закупка у единственного поставщика;
6. Реестр недобросовестных поставщиков;
7. Единая информационная система в сфере закупок;
8. Особенности закупок, осуществляемых в сфере культуры;
9. Закупки, осуществляемые театрами для производства спектаклей.

Практические задания:

1. Театр, как правило, организует свои закупки в соответствии с 223-ФЗ и 44-ФЗ. А может ли он руководствоваться только одним из указанных законов? Если да, то каким?
2. Какой документ регулирует закупки театра у единственного поставщика, если закупки совершаются по 223-ФЗ.
3. Какой из конкурентных способов закупки позволил бы театру определить исполнителя по договору не только по цене, но и по нестоимостным критериям (качество, опыт работы, квалификация исполнителя).
4. Комиссия театра по закупкам в составе 5 человек, рассматривая заявки участников, в протоколе проголосовали следующим образом: 3 члена комиссии за отклонение всех заявок, 2 члена комиссии - за допуск всех заявок. При рассмотрении жалобы в ФАС России на необоснованное отклонение заявки, какое максимальное число членов комиссии могут быть привлечены к административной ответственности в случае, если жалобу признают обоснованной?
5. Контрактная служба театра не зарегистрировала договор по 44-ФЗ в реестре контрактов. Считается ли такой договор заключенным?

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине включают:

- перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования;
- описание шкал оценивания;
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;
- типовые вопросы и практические задания, необходимые для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме зачета по билетам, включающим вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399 (дата обращения: 10.08.2022).
2. Федеральный закон 06.06.1997 № 115-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный ресурс] //

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/

3. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/?ysclid=l6uoj4p2jl200233749 (дата обращения: 10.08.2022).

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702 (дата обращения: 10.08.2022).

5. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683 (дата обращения: 10.08.2022).

6. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571 (дата обращения: 10.08.2022).

7. Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от 06.10.1999 № 184-ФЗ (последняя редакция). [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058 (дата обращения: 10.08.2022).

8. Федеральный закон "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" от 21.12.2021 № 414-ФЗ (последняя редакция). [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404070 (дата обращения: 10.08.2022).

9. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ (последняя редакция). [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824 (дата обращения: 10.08.2022);

10. Федеральный закон «Об автономных учреждениях»

11. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» от 11.08.1995 № 135-ФЗ (последняя редакция). [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495 (дата обращения: 10.08.2022);

12. Федеральный закон «О меценатской деятельности» от 04.11.2014 № 327-ФЗ (последняя редакция). [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170477 (дата обращения: 10.08.2022);

13. Федеральный закон «"О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций" от 30.12.2006 № 275-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64939/ (дата обращения: 10.08.2022).

14. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (последняя редакция). [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624 (дата обращения: 10.08.2022).

15. Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47257 (дата обращения: 10.08.2022).

16. Постановление Конституционного Суда РФ от 06.10.2021 N 43-П «По делу о проверке конституционности части пятой статьи 157 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Л.А. Мининой» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_397280 (дата обращения: 10.08.2022).

17. Определение Конституционного суда РФ от 25.01.2018 № 176-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кривенкова Леонида Валентиновича на нарушение его конституционных прав постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении перечня профессий и должностей творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, особенности трудовой деятельности которых установлены Трудовым кодексом Российской Федерации" [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=OCKInETAzbMGZbM21&cacheid=D876FA7A79F51B8458088FD419FA09AC&mode=splus&rnd=YBNAtQ&base=ARB&n=528618#mrLInETeZq8lqqZP (дата обращения: 10.08.2022).

18. Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении основ государственной культурной политики». URL: www.kremlin.ru/acts/bank/39208 (дата обращения: 10.08.2022).

19. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 N 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – URL: https://culture.gov.ru/documents/strategiya-gosudarstvennoy-kulturnoy-politiki-do-2030-g-utverzhdena-rasporyazheniem-pravitelstva-rf- (дата обращения: 10.08.2022).

20. Постановление Правительства РФ от 28.04.2007 № 252 «Об утверждении перечня профессий и должностей творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, особенности трудовой деятельности которых установлены Трудовым кодексом Российской Федерации». [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – URL:

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=YBNAtQ&base=LAW&n=68004#kHIKnETAXZIRE4GG1 (дата обращения: 10.08.2022).

21. Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 № 1019-р «О Концепции развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 г.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=OCKInETAzbMGZbM21&cacheid=F8B9EDA43C4C689607640FCD526D5A8D&mode=splus&rnd=YBNAtQ&base=LAW&n=115357#dKWMnETh75NvEvaK (дата обращения 10.08.2022).

22. Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 N 329 (ред. от 14.07.2020) «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации» (вместе с "Положением о театре в Российской Федерации", "Положением о принципах финансирования государственных и муниципальных театров в Российской Федерации") [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=OCKInETAzbMGZbM21&cacheid=3FF5A8050ED61794FB6E81D31BA33BED&mode=splus&rnd=YBNAtQ&base=LAW&n=357643#89aOnETuc3NV0Uo23 (дата обращения: 10.08.2022).

23. Паспорт Национального проекта «Культура» (утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). [Электронный ресурс] // URL: https://culture.gov.ru/about/national-project/about-project/ (дата обращения: 10.08.2022).

8.2. Перечень учебной литературы

1. Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов / под ред. В. Б. Исакова. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2015. — 480 с. [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/osnovy_prava_isakov_vb/ (дата обращения: 11.08.2022).
2. Пронин А.А. Правовое регулирование в сфере культуры: учебник для вузов. – Москва, Издательство Юрайт, 2022. – 169 с.
3. Основы государственной культурной политики Российской Федерации. Учебное пособие. Под общей редакцией А.Д. Евменова. – СПб., СПбГИКиТ, 2020. – 202 с.
4. Костенко М.А. Основы права интеллектуальной собственности: учебное пособие. – Ростов-на-Дону, Таганрог, изд-во Южного федерального университета, 2018, 90 с.
5. Моргунова Е. А. Авторское право: учебное пособие / Е. А. Моргунова; отв. ред. В.П. Мозолин. – Москва, Норма, 2015, 288 с.

8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины

1. Пивоев В.М. Право и история художественной культуры. – Петрозаводск, Издательство Петрозаводского государственного университета, 2013. 112 с. – Текст: электронная версия, Интернет-ресурс.

URL: http://www.pivoev.ru/download/w063.pdf (дата обращения: 10.08.2022).
2. Право интеллектуальной собственности. Т.1. Общие положения. Под общ. ред. д.ю.н. проф. Л.А. Новоселовой. – Москва, «Статут», 2017, 510 с.
3. Право интеллектуальной собственности. Т.2. Авторское право. Под общ. ред. д.ю.н. проф. Л.А. Новоселовой. – Москва, «Статут», 2017, 367 с.
4. Рождествина А.А. Комментарий к Основам законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1 (постатейный) // СПС Консультант Плюс. 2012.
5. Семина Л. Контроль за выполнением учреждениями культуры госзадания // «Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение», 2019, № 12. – Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – URL: (дата обращения: 10.08.2022).
6. Зайцева Г.Г. Возврат субсидии на госзадание: что важно учесть в 2022 году? // «Руководитель бюджетной организации», 2022, № 2.
7. А.А. Храмкин, О.М. Воробьева, А.В, Ермакова и др. Книга контрактного управляющего. 3-е издание. – Москва, Издательство «Ладья», 499 с.
8. Что такое государственное задание бюджетного учреждения [Электронный ресурс] // Электронный журнал «Ассистентус» – URL: https://assistentus.ru/vedenie-biznesa/gosudarstvennoe-zadanie/ (дата обращения: 10.08.2022).

8.4. Интернет-ресурсы:

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/.
2. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/.
3. Википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/.
4. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф.
5. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: https://culture.gov.ru/.
6. Система Культура. Отраслевой ресурс для учреждений культуры. [Электронный ресурс]. - URL: https://vip.1cult.ru/.
7. http://www.copyright.ru/.
8. http://copylegal.ru/.

8.5. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы
ПРОДЮСИРОВАНИЕ В ТЕАТРЕ

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство

профиль «Театральный менеджмент»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Продюсирование в театре» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана для профиля Театральный менеджмент, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Освоение дисциплины «Продюсирование в театре» - это необходимая составляющая профессиональной подготовки магистрантов, обусловленная миссией основной профессиональной образовательной программы и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки.

Актуальность изучения дисциплины «Продюсирование в театре» связана с необходимостью формирования у обучающихся целостного представления о всех аспектах театрального производства, от идеи нового спектакля до его выпуска в прокат и последующего продвижения. Продюсирование спектакля предполагает целый спектр профессиональных компетенций – творческих, технологических и административно-управленческих.

Трудоемкость дисциплины «Продюсирование в театре» составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в третьем семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

ознакомить обучающихся с основами театрального продюсирования, спецификой профессии продюсера и её ролью в современном театральном процессе

Задачи:

сформировать понимание

роли продюсера в современной театральной практике

основных принципов и инструментов продюсирования спектакля

основ нормативно-правовой базы в области театрального продюсирования

места театра в системе досуга населения

экономических проблем организаций исполнительских искусств

системы управления театральной деятельностью и ее специфики
взаимодействия организации культуры и органов государственной власти
основ государственной политики в области культуры
механизмов рынка культуры

- ***сформировать умения***

пользоваться терминологическим аппаратом курса при изложении теоретических аспектов продюсирования
определять цели и просчитывать риски в работе продюсера
анализировать произведения литературы и искусства, определять их актуальность
выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений
давать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам
разрабатывать календарный план работы над спектаклем
осуществлять контроль и регулирование хода работы над спектаклем
выстраивать отношения с различными участниками, занятыми в создании спектакля
организационно обеспечивать проведение спектакля, концерта (представления), репетиции
создавать бюджет проекта

- ***сформировать навыки***

публичного выступления и презентации продюсерской идеи
применения методов конструктивного разрешения конфликтных ситуаций
работы в многосоставном творческом коллективе
разработки бизнес-плана продюсерского проекта
разработки спонсорского предложения
создания медиаплана и брендбука театра (театрального проекта)
ведения, анализа и контроля финансового плана и прогнозирования
оценки возможных рисков.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Продюсирование в театре» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 части, формируемой участниками образовательных отношений по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

Дисциплина «Продюсирование в театре» связана с дисциплинами Бизнес-план театрального проекта, Право интеллектуальной собственности, Фандрейзинг и грантрайтинг в театре, Театральный маркетинг и другими дисциплинами Блока Б.1.

Освоение данной дисциплины позволит сформировать навыки предпринимательской деятельности, развить креативные навыки, овладеть методологией, необходимой участнику театрального процесса для создания сценических произведений в условиях непрерывно изменяющейся внешней среды. Кроме того, эта дисциплина необходима для формирования практических навыков, общих умений, знаний и представлений, необходимых

и достаточных для руководящей работы в организациях исполнительских искусств или самостоятельной творческой деятельности.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Продюсирование в театре» направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Продюсирование в театре»

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1 Участвует в управлении проектом на всех этапах жизненного цикла	***Знает:*** - принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; ***Умеет:*** - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; - прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; ***Владеет:*** - навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; - навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1 Демонстрирует понимание принципов командной работы УК-3.2 Руководит членами команды для достижения поставленной цели	***Знает:*** - общие формы организации деятельности коллектива; - основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; ***Умеет:*** - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; ***Владеет:*** - навыками постановки цели в условиях командой работы; - способами управления командной работой в решении поставленных задач.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных единицы), дисциплина изучается в третьем семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой для обучающихся очной формы обучения.

Виды учебной работы		Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		**48**
Лекции		12
Практические занятия		36
Форма промежуточной аттестации		Зачет с оценкой
2. Самостоятельная работа, час.		**60**
Трудоемкость	**час.**	**108**
	ЗЕТ	**3**

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Всего, час
		Л	ПЗ		
1.	**Тема 1.** Продюсерская деятельность и её специфика в театральной сфере.	2	6	10	18
2.	**Тема 2.** Изучение и разработка потребностей зрительской аудитории как залог успеха продюсера	2	6	10	18
3.	**Тема 3.** Создание новой постановки: планирование, репетиции, производство	2	6	10	18
4.	**Тема 4.** Источники финансирования театрального проекта: работа с бюджетными и внебюджетными источниками. Технологии работы со спонсорами	2	6	10	18
5.	**Тема 5.** Театральная экономика: создание сметы спектакля, планирование и контроль финансовой деятельности, расчёт коммерческих рисков	2	6	10	18
6.	**Тема 6.** Маркетинг спектакля: продвижение, продажа билетов, организация проката	2	6	10	18
					Зачет с оценкой
	Итого	**12**	**36**	**60**	**108**

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Продюсерская деятельность и ее специфика в театральной сфере

Возникновение профессии «продюсер», ее истоки. Великие театральные продюсеры в истории человечества. Отличия российской и зарубежной

продюсерских моделей. Бродвей и Вэст Энд как примеры продюсерского типа организации театрального дела. Проблемы, тенденции и перспективы развития продюсерской деятельности в России. Крупные продюсерские театральные проекты в России XXI века.

Роль продюсера в современном театре. Импресарио, антрепренер, продюсер – сходства и различия. Продюсер, как идеолог театрального проекта. Продюсерская деятельность, как баланс творческих, финансовых, административно-технических и юридических аспектов. Продюсер – бизнесмен, менеджер или творец?

Профессиональные характеристики продюсера. Функции продюсера: стратегическая, административная, экспертно-инновационная, социально-психологическая, лидирующая. Воспитание и развитие основных компетенций: практические упражнения на таймменеджмент, формирование «насмотренности» и «начитанности» и ведение «дневника продюсера», формирование навыков выступлений, защиты проектов и убеждения.

Продюсер и этика поведения как управленческая система. Современный деловой этикет и его составляющие. Особенности дистанционного общения. Правила проведения деловых бесед, переговоров, совещаний. Этика решения спорных вопросов и конфликтных ситуаций.

Продюсерская идея. Разработка идеи, создание презентации театрального проекта. Написание логлайна, слогана, аннотации проекта. Разработка moodboard, подбор референсов к проекту (по динамике, по цветовому и художественному решению), по психотипу главных героев. Кастинг как совместная зона ответственности продюсера и режиссера. Методы оценки интеллектуального труда, художественных проектов. Виды экспертных оценок.

Спектакль (сценическое произведение) и его элементы как объекты авторского и смежных прав. Авторы спектакля и авторы аудиовизуального произведения. Виды договоров: авторский договор, договоры о предоставлении прав на использование произведений, лицензионный договор, договор об отчуждении исключительного права, договор авторского заказа. Использование произведения в составе сложного объекта. Произведения, созданные по государственному или муниципальному контракту. Порядок осуществления расчетов с правообладателями. Ответственность на нарушение исключительных прав.

Определение места проекта на рынке культурных услуг. Выявление рисков проекта: творческие риски, экономические (макро и микро) риски, финансовые риски, временные риски, технические риски, человеческие риски, репутационные риски, управленческие риски.

Продюсирование как форма управления персоналом. Продюсерская команда: автор сценического материала (драматург, инсценировщик, писатель), режиссер-постановщик, художник, композитор, балетмейстер, хореограф, технический директор, маркетолог. Специфика взаимодействия с постановочной группой спектакля и с административным персоналом. Формирование творческой группы для отдельного проекта и внутри театра.

Тема 2. Изучение и разработка потребностей зрительской аудитории как залог успеха продюсера

Социология театра. Роль театра в современном обществе. Функции театра как социального института – гносеологическая, творческо-эстетическая, социализирующая, индивидуализирующая, воспитательная, компенсаторная, идеологическая, аксиологическая, коммуникативная. Объект и субъект социологического исследования в театральной сфере.

Исторические предпосылки изучения зрительской аудитории. Междисциплинарные исследование публики в СССР и современной России.

Взаимодействие театра со зрителями, целевая аудитория театра. Программы социологических исследований театральной аудитории. Способы сбора и дальнейшая аналитика социологической информации. Типология аудитории театра. Характеристики аудитории и ее структурирование по критериям: виды, объем, состав, социально-демографические критерии. Условия нормального воспроизводства аудитории и воспитание «своего» зрителя. Позитивные и негативные факторы формирования театральной аудитории. Образовательные отделы в театре, их функции и факторы эффективного функционирования.

Зрительское поведение в современных социокультурных условиях. Публика как один из факторов формирования театрального репертуара. Дифференциация репертуара как отражение субкультуризации общества. Место театра на шкале зрительских предпочтений. Конкуренция в театральной сфере.

Установки аудитории: социальные и художественные. Факторы динамики аудитории и мотивации посещения театра. Природа зрительского успеха. Критика, мода, реклама, политика, общественная повестка, интернет-тренды в функционировании театра. Работа со зрителем: умение отличить дополнительную работу со зрителем («бродилки» по театру, экскурсии, аудиопромenады, лекторий и пр.) от основной деятельности театра (показ спектакля).

Социологические методы изучения театральной аудитории: наблюдение, опрос, анкетирование, фокус-группы и тестовые просмотры. Специфика социологических исследований в онлайн-формате. Look alike-аудитория, wifi-радар, виджеты на сайте и на странице театра в социальных сетях как современные способы сбора данных. Формирование опросников. Обучение сотрудников театра и волонтеров методам проведения коротких интервью.

Изучение потенциальной зрительской аудитории. Формирование «карты» своей аудитории.

Тема 3. Создание новой постановки: планирование, репетиции, производство

Цели, задачи, специфика управления в сфере организаций исполнительских искусств. Театр (театральный проект) в структуре государственного управления сферой культуры: принципы существования, закономерности, методы, нормативно-законодательная база, информационное и ресурсное

обеспечение. Общефедеральные, муниципальные, региональные и учрежденческие модели.

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности – индивидуальное предприятие, товарищества, автономная некоммерческая организация, общество с ограниченной ответственностью и др.: организация, государственная регистрация, устав, учредительный договор фирмы и его особенности. Разница в принципах планирования и эксплуатации репертуара в государственном и частном театре, на стационаре и арендных площадках. Независимые театральные проекты.

Перенос эффективной системы проектного менеджмента производственной сферы в театральный сектор и его адаптация к выпуску самостоятельной новой постановки и новой постановки в репертуарном театре. Методология управления проектами в работе продюсера: технологии waterfall и agile. Особенности построения сетевых графиков в театре: метод критического пути, метод цикла и такта, метод PERT (Program Evaluation and Review Technique). Дата премьеры, как отправная точка планирования работы. Производственно-финансовый план работы над спектаклем. Работа с Microsoft Project, построение диаграмм Ганта, использование досок Kanban и специальных приложений для онлайн-управления процессами (Trello).

Основные этапы работы над спектаклем: первый (подготовительный) – выбор литературной основы спектакля, составление финансовой сметы, распределение ролей; второй — подготовка сценического произведения – репетиционный процесс, изготовление материальной части (костюмов, реквизита, декораций и т. д.) и разработка стратегии продвижения и проката; третий — организация проката спектакля.

Особенности технического менеджмента при выпуске спектакля. Устройство и оборудование сцены. Составление графиков, технических заданий и райдеров, подготовка договоров.

График подготовки спектакля: создание и управление календарно-постановочным планом. Проработка рисков и распределение временных люфтов и точек контроля. Метод контрольных сроков.

Организация репетиционного процесса. Функции помощника режиссера и стейдж-менеджера. Репетиции – застольные, в репетиционном зале, в выгородке, в декорациях и костюмах на сцене, технические репетиции без артистов, технические репетиции с артистами, прогоны в полном оформлении, генеральные репетиции, премьера. Специфика репетиционного процесса в музыкальном театре (опера, балет, оперетта, мюзикл), в кукольном театре.

Паспорт спектакля.

Требования по безопасности и охране труда на разных этапах производства и эксплуатации спектакля. Ответственность продюсера, как руководителя проекта. Умение делегировать, как одно из ключевых понятий менеджмента.

Тема 4. Источники финансирования театрального проекта: работа с бюджетными и внебюджетными источниками. Технологии работы со спонсорами

Финансовое обеспечение деятельности организаций исполнительских искусств. Распоряжение имуществом организаций исполнительских искусств различных форм собственности. Экономические предпосылки и причины для развития фандрайзинга в ОИИ. Болезнь Баумоля. Особенности экономико-правового положения театров, финансируемых за счет средств бюджетов. Направления и порядок расходования средств государственными и муниципальными организациями исполнительских искусств. Источники финансирования: предпринимательская и иная приносящая доходы деятельность, государственные и муниципальные задания, сметное финансирование, субсидии, привлечение заемных средств.

Фандрайзинг в сфере культуры. Теоретические основы фандрайзинга и практическое применение. Модели финансирования культуры (государство-вдохновитель, государство-патрон, государство-архитектор, государство – инженер). Типология донорства в культуре (спонсорство, благотворительность, меценатство, краудфандинг) и специфика каждого метода. Мотивы оказания благотворительной помощи. Причины отказа вложения средств в культурные проекты.

Спонсорство. Классификация спонсоров (составление дорожной карты спонсоров). Требования к созданию спонсорского предложения и оформлению спонсорского пакета. Схема цикла спонсоринга для спонсора и природа цикла фандрайзинга для спонсируемого. Оценка эффективности спонсорства и методы расчета.

Принципы проведения краудфандинговой кампании. Сравнительный анализ отечественных и зарубежных крауд-платформ. Особенности продвижения проекта на крауд-платформе.

Волонтерство, как специфическая форма благотворительности.

Роль государства в системе финансирования театрального проекта и в создании условий для проведения фандрайзинговой кампании. Проблемы и перспективы развития законодательства для нужд исполнительского искусства (ФЗ №327 «О Меценатской деятельности», правки в БК и НК РФ). Гранты, особенности работы с грантодателями и принципы оформления заявок. Отчет по гранту как наиболее сложный этап работы над проектом.

Эндаумент фонд или целевой капитал, преимущества и недостатки. Попечительский совет и работа в попечительском совете.

Этапы фандрайзинговой кампании: идея и выработка стратегии, формулировка предложений, подготовительная работа с потенциальными донорами, реализация фандрайзинговой кампании, анализ эффективности фандрайзинговой кампании, работа над ошибками.

Рынок фандрайзеров и компетенции фандрайзера.

Создание фандрайзинговой кампании под конкретный проект. Проектное финансирование. Креативная работа продюсера по формированию финансовых стейкхолдеров проекта. Умение убеждать и работа с возражениями. Поддержание отношений с донорами.

Тема 5. Театральная экономика: финансирование, расчёт коммерческих рисков, договорная работа

Экономические методы анализа эффективности деятельности и экономическая обоснованность расходов. Принципы формирования бюджета новой постановки. Статистический метод. Метод «нулевой базы». Финансовое планирование деятельности в период эксплуатации постановки. Цели деятельности: рыночные, производственно-экономические, финансовые, социальные.

Структура и объем расходования средств на создание новой постановки и ее последующую эксплуатацию. Постоянные и переменные расходы. Расходы производственные, управленческие, коммерческие. Овеществленные (материальные) и неовеществленные затраты.

Определение объективных измеримых и сопоставимых показателей финансовых планов. Календарные планы исполнения бюджета. Основные финансовые принципы: принцип непрерывности финансовых планов, принцип соответствия, принцип предельной рентабельности, принцип единства планов. Структура и планирование расходов и доходов будущих периодов. Соответствие и взаимодополнение финансового плана и плана творческо-производственной деятельности. Анализ ресурсов и обеспечение расходной части бюджета постановки.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, нужд учреждений.

Ценообразование – теоретические основы и практика. Разработка ценовой стратегии. Установление порядка ценообразования. Определение себестоимости, общего уровня и возможного диапазона цен. Взаимосвязи цены и качественных параметров спектакля, степени важности ценового фактора, платежеспособности основных групп потребителей и их реакции на цены конкурентов, принципов расчета цены, условий, форм и сроков оплаты, льготных скидок. Виды цен: прейскурантные (директивные) и свободные (договорные). Методы ценообразования: начисление наценки на себестоимость (к средним издержкам добавляется прибыль); расчет с обеспечением целевой прибыли; расчет, исходя из ценности услуги; расчет на основе текущих цен.

Баланс спроса и предложения. Корректировка планов. Прогнозирование.

Контроль исполнения бюджета постановки. Анализ финансовых результатов. Оценка нефинансовых показателей.

Состав и порядок расходования средств на оплату труда работников и выплату вознаграждений по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование (виды).

Особенности налогообложения организаций исполнительских искусств. Виды налогов и налоги, уплачиваемые организациями исполнительских искусств. Специальные налоговые режимы, возможность и условия применения организациями исполнительских искусств упрощенной системы налогообложения. Сроки и порядок уплаты отдельных налогов, освобождение от обязанности налогоплательщика, особенности налогообложения отдельных

хозяйственных операций, налоговые льготы организациям исполнительских искусств. Налоговое планирование и возможности применения организациями исполнительских искусств общих норм налогового законодательства в целях минимизации налоговых расходов. Ответственность за нарушение налогового законодательства.

Договорно-правовое обеспечение постановочных работ. Общие положения об обязательствах. Понятие договора. Отдельные виды договоров. Ответственность по обязательствам. Субсидиарная и солидарная ответственность. Ответственность учредителя организации исполнительских искусств. Обеспечение исполнения обязательств.

Тема 6. Маркетинг спектакля: продвижение, продажа билетов, организация проката

Коммерческий, некоммерческий, социально-этический, латеральный, ноомаркетинг: характеристика, значение, опыт и перспективы применения в организациях исполнительских искусств.

Особенности театрального спектакля: неосязаемость, невозможность запасать и хранить, неотделимость от «поставщика», и их влияние на разработку маркетинговых стратегий.

Технология маркетингового исследования. Этапы маркетингового исследования. Выявление проблем и формулирование целей исследования. Отбор источников информации. Вторичные данные. Первичные данные.

Классический комплекс маркетинга (4P): продукт, цена, место, продвижение. Особенности маркетинг-микс в организации исполнительских искусств. Современная модель маркетинг-микс – 12P: продукт, цена, место, продвижение, процесс, люди, покупка, физический атрибут, связи с общественностью (пиар, паблсити), прибыль, упаковка, окружающая среда и особенности ее применения в театральном секторе.

Ценообразование как маркетинговый инструмент. Учет психологии ценовосприятия. Эффект сноба.

PR (public relations), паблисити, реклама – составные части маркетинг-микс или маркетинговые коммуникации? Направления PR: позиционирование, анализ общественного мнения и публикаций, проекты и инициативы, кампании, слово, иллюстрации, мероприятия. Организация PR-кампании и составление карты контактов: постоянные и потенциальные посетители, зрители, администрация вышестоящих органов и руководители партий и общественных объединений, лидеры общественного мнения, инфлюенсеры, дети, пенсионеры и пр. Особенности организации PR-мероприятий, специальных event-мероприятий для «нужных» людей. Средства массовой информации в системе PR.

SMM-менеджмент как отдельное направление маркетинга. Создание имиджа театральной организации в социальной сети, работа с хейтерами. Особенности продвижения и позиционирования на разных платформах. Компетенции SMM-специалиста и составление контент-плана наполнения социальной сети. Написание текстов для социальных сетей.

Психология рекламы. Особенности восприятия и переработки рекламной информации. Факторы восприятия и переработки рекламной информации:

познавательные, эмоциональные, поведенческие. Способы психологического воздействия рекламы. Психологический феномен памяти в восприятии рекламы, средства стимулирования запоминания рекламной информации. Эмоциональная образность рекламы. Цвет, шрифт, стиль в рекламе.

Синтетические средства маркетинговых коммуникаций: брендинг, спонсорство, участие в различных мероприятиях, интегрированные маркетинговые коммуникации. Позиционирование деятельности, создание своего имиджа, образа, корпоративного стиля. Формирование, возвышение и поддержание позитивного имиджа. Разработка фирменного стиля спектакля. Здание театра как инструмент продвижения спектакля.

Управление продажами как часть маркетинга. Современные каналы продажи и распространения театральных билетов. Билетные агрегаторы и платформы: особенности заключения договоров. Виджет как инструмент продажи билетов. Каналы продаж: собственная касса, централизованные агентства, различные точки продажи. Метод - стимулирование сбыта, характеристика метода. Поощрительные призы, конкурсы, игры, лотереи, развлекательные мероприятия. Прямой маркетинг (персональные продажи): исторические традиции, распространенность и сетевой маркетинг. Оценка эффективности различных форм реализации билетов.

Методы стимулирования креативного мышления для разработки нестандартных стратегий продвижения. Работа команды театра.

Прокат спектакля на стационарной площадке и на выездных показах. Гастроли спектакля. Договорные отношения при проведении гастролей.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью процесса формирования компетенций, так как без настойчивой систематической самостоятельной работы по получению знаний, их обдумывания и применения невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе самостоятельной работы у обучающихся формируются навыки рефлексии, умение правильно и полно отражать результаты своей деятельности в устной и письменной речи, они имеют возможность сформировать культуру мышления, проявить способности к обобщению, анализу, восприятию информации, формулированию целей и выбору путей ее достижения (планированию).

Самостоятельная работа над конспектом лекций обеспечивает формирование у обучающихся таких структурных составляющих компетенций как «знать» и «уметь». Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на практическом занятии. Особое внимание необходимо уделить ключевым понятиям дисциплины.

Подготовка к практическим занятиям позволяет сформировать такие структурные составляющие компетенций как «уметь» и «владеть». При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой предполагает следующий алгоритм действий:

а). составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять схемы, таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом занятии и зачете;

б). ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания, используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8. При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, если это оговорено в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны.

Литература и иные источники информации, которые необходимо использовать в процессе самостоятельной работы, представлены в разделе 8 рабочей программы.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений в процессе самостоятельной работы;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на освоение дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

1 – поиск в литературе необходимой для выполнения задания теоретической информации;

2 – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

3 – составление плана ответа на каждый вопрос;

4 – поиск примеров по рассматриваемому вопросу (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с использованием компьютерной техники и др.);
- найти и подготовить иллюстрационный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-10 минут.

6.2. Задания для самостоятельной работы (темы проектов)

1. Создание презентации продюсерского проекта: продающее название, дрим-каст (режиссер, драматург, актеры), референсы, логлайн, аннотация, слоган, обоснование площадки и частоты проката.
2. Формирование схемы подчиненности в «идеальной» команде и распределение обязанностей.
3. Создание бренда и имиджа организации исполнительского искусства.
4. Создание «портрета» целевой аудитории для проекта магистранта.
5. Подробный анализ и логическое выстраивание видов работ каждого периода выпуска новой постановки (подготовительный, репетиционный, прокат).
6. Создание паспорта новой постановки.
7. Составление спонсорского пакета по конкретной постановке, обоснование выбора спонсоров и разработка индивидуальной работы с каждым спонсором в отдельности.
8. Интегрирование рекламы в театральный проект: ненавязчивый product placement в проекте магистранта.
9. Составление распоясовки зрительного зала для проекта магистранта и обоснование ценовых поясов.
10. Создание бюджета проекта и финансового плана проекта с привязкой к КПП.
11. Создание маркетинговой стратегии для своего проекта по модели 12P и с контрольными сроками.
12. Составление плана и подготовка гастролей театрального проекта.

Самостоятельная работа осуществляется магистрантами во внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы магистрантов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. *6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям*.

Основными этапами и приемами самостоятельной работы магистрантов являются:

1. знакомство с содержанием темы (п. 5.2 Программы), с вопросами и заданиями на практическое занятие по данной теме;
2. отбор необходимых источников информации по теме/ вопросу/ заданию из Перечней нормативных правовых актов, основной и дополнительной литературы, представленных в разделе 8 настоящей рабочей программы;
3. составление (при необходимости) кратких конспектов ответов на вопросы, подготовка конкретных примеров, схем, презентаций по практическим заданиям на основе текста лекций, учебно-методической и иной литературы.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, студент может также подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии, даже если такого вопроса нет в задании (п. 6.3.), то есть проявление инициативы магистрантами всячески приветствуется.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Основной целью практических занятий является формирование всех компетенций, приведенных в табл.1, и их структурных составляющих (знать, уметь, владеть).

1. Практическое занятие по теме 1. ***Продюсерская деятельность и её специфика в театральной сфере***

Вопросы для обсуждения:

1. Великие театральные предприниматели: Дэвид Гаррик, Жан-Батист Мольер, Михаил Лентовский, Федор Корш, Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко, Сергей Дягилев и др.
2. Продюсер в театре: сравнительный анализ театрального продюсирования в России и за рубежом.
3. Анализ успешного продюсерского проекта. Какие принципиальные продюсерские решения были приняты?
4. Обсуждение продюсерских предложений однокурсников: развитие критического мышления и оттачивание навыков выступлений.
5. Написание делового письма (при нарушении сроков, письма-предложения о сотрудничестве, закрепление договоренностей, уведомление о мероприятии важного лица и т.д.)
6. Составление карты художественных предложений для конкретного театра, для конкретного города.
7. Подготовка договора с автором (договор авторского заказа, лицензионный договор)
8. Работа продюсера по формированию команды проекта, особенности взаимодействия с членами постановочной группы.

2. Практическое занятие по теме 2. ***Изучение и разработка потребностей зрительской аудитории, как залог успеха продюсера***

Вопросы для обсуждения:

1. Основные функции театра на разных этапах развития отечественного общества.
2. Проведение небольшого социологического исследования для конкретного спектакля и аналитика социологической информации.
3. Структурирование по критериям аудитории для театра (консервативного типа, театра-мейнстрима, экспериментального)
4. Обнаружение места конкретного театра на шкале зрительских предпочтений (цифровой анализ)
5. Социологические методы изучения аудитории отдельного театра и театрального проекта.
6. Формирование опросника для проведения социологического исследования.
7. Составление достаточной выборки для того, чтобы исследование состоялось.
8. Разработка оригинальных способов исследования аудитории.

3. Практическое занятие по теме 3. ***Создание новой постановки: планирование, репетиции, производство.***

Вопросы для обсуждения:

1. Создание карты стейкхолдеров проекта.
2. Основные этапы работы над спектаклем и их характеристика.
3. Принципы планирования проката в государственных и частных театрах.
4. Составление технического задания.
5. Распределение контрольных сроков при выпуске конкретной постановки.
6. Планирование выпуска спектакля. Необходимые документы.
7. Устройство и оборудование современной сцены.
8. Работа продюсера по обеспечению репетиционного процесса.
9. Паспорт спектакля, его основные разделы.
10. Техника безопасности при выпуске и прокате спектакля.

4. Практическое занятие по теме 4. ***Источники финансирования театрального проекта: работа с бюджетными и внебюджетными источниками. Технологии работы со спонсорами***

1. Экономические предпосылки и причины для развития фандрайзинга в ОИИ.
2. Типы донорства в сфере культуры в России. Предложения по стимулированию развития института донорства.
3. Создание карты мотивов для каждого типа донора (спонсор, меценат, волонтер, физическое лицо)
4. Создание списка отказов для донорства и ведение «книги».
5. Создание схемы цикла спонсоринга для спонсора и цикла спонсоринга для спонсируемого.
6. Создание спонсорского пакета.
7. Создание страницы театральной организации (проекта) на крауд-платформе. Стимулирование развития филантропического мышления у общества.
8. Создание фандрайзинговой кампании для конкретного театрального проекта и для театра в целом.
9. Подготовка заявки на грант.

5. Практическое занятие по теме 5. ***Театральная экономика: финансирование, расчёт коммерческих рисков, договорная работа***

1. Принципы формирования бюджета новой постановки.
2. Структура и объем расходования средств на создание новой постановки.
3. Структура и планирование расходов и доходов будущих периодов.
4. Практика ценообразования для театрального спектакля.
5. Создание системы контроля исполнения бюджета постановки и анализ финансовых результатов.
6. Особенности налогообложения для театра (государственного, частного).
7. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, нужд учреждений.
8. Создание договоров с участниками процесса выпуска постановки.

6. Практическое занятие по теме 6. ***Маркетинг спектакля: продвижение, продажа билетов, организации проката***

Вопросы для обсуждения:

1. Проведения маркетингового анализа для конкретной постановки (конкретного театра).
2. Стратегии и инструменты продвижения спектакля.
3. Фирменный стиль и его значение в продвижении театра и спектакля.
4. Разработка маркетинговой стратегии и медиаплана для конкретного спектакля.
5. Создание SMM-стратегии для продвижения театрального спектакля в разных социальных сетях.
6. Разработка корпоративного стиля и корпоративной культуры для конкретного театра.
7. Современные каналы реализации театральных билетов.
8. Предложения по ребрендингу для конкретного театра.
9. Создание стратегии продвижения спектакля на гастролях. Работа с аудиторией другого города и удаленный доступ.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине включают:

- перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования;
- описание шкал оценивания;
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;
- типовые вопросы и пратические задания, необходимые для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме зачета с оценкой, включающим вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Нормативные правовые акты:

1. Федеральный закон 06.06.1997 № 115-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://docs.cntd.ru/document/9005213
2. Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» [Электронный ресурс] // Справочно- правовая система «КонсультантПлюс».

URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706

3. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 N 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

URL:.https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191058

4. Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 № 1019-р «О Концепции развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 г.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
   URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_l 15357.
5. Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 № 186 (ред. от 20.01.2016) «О федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 гг.)» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127422.
6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.03.99 N 329 (ред. от 23.12.2002) "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
   а. Положение о театре в Российской Федерации
   б. Положение о принципах финансирования государственных и муниципальных театров в Российской Федерации.
7. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4 (ГК РФ ч.4) от 18.12 2006 г. N 230-ФЗ, главы 69, 70, 71.
8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12 2001 г. N 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015)
9. Федеральная целевая программа «Культура России (2012–2018 годы)». Постановление Правительства от 03 марта 2012 № 186 «О федеральной целевой программе „Культура России (2012–2018 годы)“.
10. Временные методические рекомендации о порядке учета сценическо-постановочных средств в учреждениях, проводящих зрелищные мероприятия (от 10 августа 2007 г. N 1249)

8.2. Перечень основной и дополнительной литературы для углубленного изучения дисциплины

1. Орлов Ю.М., Журова Г.А., Носырев К.М., Родионов Д.В. Создание новой постановки: репетиции, производство, паспорт спектакля. – М.: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2020. – 160 с.
2. Городецкая Л.А., Апфельбаум С.М., Мозговой Д.А., Кондрашова К.В. Проект театрального спектакля: экономика, финансирование, договорная работа. М.: Российский институт театрального искусства — ГИТИС, 2020. — 128 с.
3. Смелянский Д.Я., Иванов О.В. Театральный проект от А до Я на примере музыкального спектакля «Продюсеры». – М.: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2021 – 180 с.
4. Мамедов Э. А., Дадамян Г. Г., Смелянский Д. Я. Театральный продюсер: рассказы о профессии. ГИТИС, 2020. – 132 с.

5. Иванов О.В.,Большаков Н.В., Дмитриевский В.Н., Дадамян Г.Г. Зрительская аудитория театра: размышления и исследования. ГИТИС, 2020- 120 с.
6. Князева А Е.,Овчинников И А., Апфельбаум С М., Симурзина Е.Н.,Фокин А.И. Маркетинг спектакля: реклама и продвижение, продажа билетов, организация премьеры. ГИТИС, 2020. – 192 с.Менеджмент: учебник / ред.: М.М. Максимцов, ред.: М.А. Комаров .— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 344 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа. URL: http://rucont.ru/efd/352206]
7. Ваганова Н.К., Дымникова А.И. Предпринимательство в культуре. СПб., 2002.
8. Сундстрем Л.Г. Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре (Подготовка новых постановок) М.-Л., 1984.
9. Культурный маркетинг и культурная политика. СПб., 2003
10. Арт-менеджмент. Электронное учебное пособие. - Режим доступа: [http://www.tsiac.ru/cdo/index. php? id=14&emc_id=23].
11. Белозерова Н.П. Система аналитических показателей творческо-производственной деятельности профессиональных драматических театров. / Н.П. Белозерова // Проблемы современной экономики. - 2007. - № 2. - С.78
12. Гунина Г.Б. Театральная деятельность: некоторые вопросы правового регулирования. / Г.Б. Гунина // Культура: управление, экономика, право. - 2006. - № 2. - С.43
13. Институты общественной поддержки культурной деятельности: Коллективная монография / Под ред. А.Я. Рубинштейна. М.: ГИИ, 2015
14. История театрального дела в России 1914- 1992гг. / Г.Г. Дадамян.- М.: Гитис, 1994
15. Мордисон Г. История театрального дела в России - ч. 1-2. С-Пб.: Сильван, 1994
16. Орлов Ю.М. Организационные структуры русских драматических театров. М.: ГИТИС, 1979
17. Ваганова Н.К., Гордин В.Э. Маркетинговая деятельность в театральной сфере// Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 1995. №1. С.68-77.
18. Дадамян Г.Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства. М., 1982.
19. Левшина Е.А. Формирование зрительской аудитории. Л., 1989.
20. Рубинштейн А.Я. Введение в экономику исполнительского искусства. М., 1991
21. Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях. М.: МИФ, 2016.
22. Сибрук Дж. Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг культуры. М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2015
23. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М.: Классика-XXI, 2007

8.3. Интернет-ресурсы:

1. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф
2. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: http://www.mkmk.ru.
3. Официальный сайт Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018)» [Электронный ресурс]. - URL: http://fcpkultura.ru/.
4. Правовой портал в сфере культуры. Информационно-справочная база нормативных документов по культуре [Электронный ресурс]. - URL: http://pravo.roskultura.ru/.

8.4. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля

	и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Содержание

Введение……2
1. Цель и задачи освоения дисциплины……..2
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы…….3
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....……...4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....……..5
5. Содержание дисциплины……5
5.1. Тематический план для очной формы обучения…….....5
5.2. Содержание тем дисциплины.....6
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....12
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины….12
6.2. Задания для подготовки к практическим занятиям ….....14
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации ….....18
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....18
8.1. Нормативные правовые акты……..…18
8.2. Перечень основной и дополнительной литературы для углубленного изучения дисциплины……...19
8.3. Интернет-ресурсы…….....….....20
8.4. Информационные технологии, используемые в обучении.....21
9. Описание материально-технической базы.....21

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы
СОЦИАЛЬНЫЙ МЕДИАМАРКЕТИНГ

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство

профиль «Театральный менеджмент»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Социальный медиамаркетинг» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Освоение дисциплины «Социальный медиамаркетинг» – это необходимая составляющая профессиональной подготовки магистрантов, обусловленная миссией основной профессиональной образовательной программы и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки.

Актуальность изучения дисциплины «Социальный медиамаркетинг» связана с необходимостью формирования у обучающихся представления о современных методах продвижения спектакля и привлечения аудитории. «Социальный медиамаркетинг» предполагает получение целого спектра профессиональных компетенций – творческих, технологических и коммуникативных.

Трудоемкость дисциплины «Социальный медиамаркетинг» составляет 2 зачётных единицы (72 часа).

Форма промежуточной аттестации – зачёт во втором семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

ознакомить обучающихся с основами социального медиамаркетинга, спецификой работы SMM-специалиста и её ролью в современном театральном процессе.

Задачи:

сформировать понимание:

цели и задач SMM-специалиста в театре;

основных инструментов продвижения спектакля в интернете;

принципов коммуникации со зрителем;

сформировать следующие умения:

создание SMM-стратегии для театра;

разработка технического задания для дизайнера, фотографа и видеооператора, при необходимости – осуществление фото- и видеосъёмки, работа с приложениями для редактирования изображений;

построение деловых взаимоотношений с сотрудниками театра, занятыми в выпуске премьер и прокате репертуара;

обеспечение эффективного присутствия театра в современном медиапространстве;

сформировать следующие навыки:

работа с интерфейсом различных социальных сетей;

разработка контент-плана;

написание продающих текстов, подготовка интервью и прямых эфиров;

комьюнити-менеджмент;

настройка таргетированной рекламы;

анализ результатов SMM-продвижения.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Социальный медиамаркетинг» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, и относится к дисциплинам по выбору.

Дисциплина «Социальный медиамаркетинг» связана с дисциплинами «Театральный маркетинг», «Продюсирование в театре», «История и теория менеджмента» и другими дисциплинами Блока Б.1.

Освоение данной дисциплины позволит сформировать и развить творческие, административные, коммуникативные, аналитические навыки, овладеть методологией, необходимой театральному менеджеру для привлечения зрителей и продвижения сценических произведений в современном медиапространстве. Кроме того, освоение дисциплины «Социальный медиамаркетинг» позволит обучающимся успешно формировать команду для продвижения проектов, находить наиболее качественные рекламные площадки, заниматься рекламой самостоятельно.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Социальный медиамаркетинг» направлено на формирование у обучающихся универсальных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Социальный медиамаркетинг»

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1 Участвует в управлении проектом на всех этапах жизненного цикла	***Знает:*** - принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; ***Умеет:*** - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; - прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; ***Владеет:*** - навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; - навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1 Демонстрирует понимание принципов командной работы УК-3.2 Руководит членами команды для достижения поставленной цели	***Знает:*** - общие формы организации деятельности коллектива; - основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; ***Умеет:*** - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; ***Владеет:*** - навыками постановки цели в условиях командой работы; - способами управления командной работой в решении поставленных задач.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачётных единицы), дисциплина изучается в втором семестре. Форма промежуточной аттестации – зачёт без оценки для обучающихся очной формы обучения.

Виды учебной работы		**Всего часов**
1. Контактная работа, в том числе:		**32**
Лекции		8
Практические занятия		24
Форма промежуточной аттестации		Зачёт
2. Самостоятельная работа, час.		**40**
Трудоемкость	**час.** **ЗЕТ**	**72** **2**

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Всего, час
		Л	ПЗ		
1.	**Тема 1.** SMM в театре: цели и задачи. Характеристика существующих социальных сетей. Стратегия ведения аккаунтов.	1	5	4	10
2.	**Тема 2.** Портрет театрального зрителя и сегментирование аудитории.	2	2	6	10
3.	**Тема 3.** Профиль аккаунта театра. Оформление, настройка, ведение сообщества. Работа со зрителем.	1	3	8	12
4.	**Тема 4.** Контент-план, виды контента. Написание продающих текстов. Работа с фото и видео. Сторителлинг.	2	6	8	16
5.	**Тема 5.** Таргетированная реклама, работа с рекламными кабинетами соцсетей. Аналитика. Способы увеличения аудитории.	1	3	6	10
6.	**Тема 6.** Лидеры мнений и адвокаты бренда. Работа со спонсорами, инфопартнёрами и блогерами. Автоворонка продаж.	1	5	8	14
					Зачёт
	Итого	**8**	**24**	**40**	**72**

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. SMM в театре: цели и задачи. Характеристика существующих социальных сетей. Стратегия ведения аккаунтов.

Возникновение социальных сетей и социального медиамаркетинга. Роль SMM-специалиста в формировании лояльной аудитории, продвижении спектакля, продаже билетов, работе со спонсорами и средствами массовой информации. Деятельность SMM-специалиста как сочетание творческих, административных, коммуникативных, аналитических навыков. SMM-специалист – маркетолог, администратор, переговорщик, специалист по продажам, дизайнер? Основные цели маркетинга в применении к социальному медиамаркетингу.

Обзор наиболее популярных в России социальных сетей: охват, различия, способы общения с аудиторией. Обзор наиболее популярных зарубежных социальных сетей. Современные тенденции и перспективы развития.

Специфика театрального проекта: миссия организации, ниша на рынке зрелищных искусств. Особенности репертуара: классический театр, современный, андерграунд; наличие или отсутствие медийных личностей в театре; особенности инфраструктуры театра.

Цель и задачи ведения аккаунтов в социальных сетях. Стратегия.

Тема 2. Портрет театрального зрителя и сегментирование аудитории.

Современный театральный зритель. Анкетирование как способ изучения аудитории. Варианты проведения социологического исследования с помощью инструментов социального медиамаркетинга.

Составление портрета театрального зрителя. Геопозиция. Возраст. Уровень образования. Семейное положение. Уровень дохода. Сфера интересов. Поведение в интернете.

Принципы сегментирования зрительской аудитории. Какие задачи зритель может решить с помощью похода в театр? Мотивация для приобретения билета. Впечатления и эмоции зрителя. Проблемы, опасения и страхи зрителя.

Конкуренция между театрами в социальных сетях. На какие аккаунты подписан зритель, какие сайты он посещает.

Тема 3. Профиль аккаунта театра. Оформление, настройка, ведение сообщества. Работа со зрителем.

Соответствие профиля театра в социальной сети миссии и брендбуку театрального учреждения. Разработка дизайна и концепции ведения аккаунта. Брендинг.

Наименование, ссылка, интеграция с сайтом театра. Данные шапки профиля. Вовлекающий приветственный текст. Баннеры на странице учреждения. Хэштеги.

Информационные блоки в аккаунте в зависимости от специфики социальной сети. Специфика формирования привлекательного профиля в

наиболее популярных в России социальных сетях. Информационная и визуальная составляющая.

Ведение сообщества. Коммуникативная активность. Формат. Стиль подачи информации.

Мотивирование зрителей (подписчиков). Нейтрализация негатива: работа с комментариями. Проработка базы аргументов.

Тема 4. Контент-план, виды контента. Написание продающих текстов. Работа с фото и видео. Сторителлинг.

Способы классификации контента. Информационный контент. Новостной контент. Продающий контент. Развлекательный контент. Вовлекающий контент. Обучающий контент. Вирусный контент. Экспертный контент. Пользовательский контент.

Разработка календарного контент-плана с учётом графика выхода премьер, проката репертуара, гастролей и других аспектов деятельности театра. Поиск темы для публикации. Соотношение промопостов и нейтральных публикаций.

Написание продающих текстов. Триггеры. Сочинение текстов во всех популярных форматах.

Основы фотосъёмки: необходимые навыки для SMM-специалиста. Формирование технического задания для фотографа, ретушёра, дизайнера.

Видеосъёмка. Написание сценария. Прямые эфиры. Оптимизация формата видеороликов под задачи каждой из популярных социальных сетей в отдельности. Клипы.

Создание истории. Применение сторителлинга.

Тема 5. Таргетированная реклама, работа с рекламными кабинетами соцсетей. Аналитика. Способы увеличения аудитории.

Понятие и специфика таргетированной рекламы. Соотношение таргетированной и контекстной рекламы.

Формирование графика выходов рекламы в социальных сетях в соответствии с маркетинговой стратегией театра.

Настройка рекламной кампании во ВКонтакте. План-график показов, CTR. UTM-метки и Pixel рекламной кампании на сайте театра.

Отслеживание эффективности рекламных кампаний в социальных сетях по Яндекс-метрике. Ведение трафика на внешний сайт, качество трафика.

Распределение рекламного бюджета. Сравнение результатов SMM с результатами других маркетинговых действий.

Интерфейс рекламных кабинетов других популярных социальных сетей.

Работа со статистикой социальных сетей. Лояльная аудитория, уровень вовлечённости, охват, комментарии, репосты и другие реакции. Коэффициенты охвата.

Способы увеличения аудитории. Работа с «умной лентой». Стратегический мониторинг.

Искусственно накрученные аккаунты. Анализ конкурентов.

Анализ рекламных кампаний в социальных сетях, проведённых обучающимися по программе «Социальный медиамаркетинг». Подготовка отчёта.

Тема 6. Лидеры мнений и адвокаты бренда. Работа со спонсорами, инфопартнёрами и блогерами. Автоворонка продаж.

Лидеры мнений. Выявление лидеров мнений целевой аудитории. Привлечение, организация специальных мероприятий для лидеров мнений. Адвокаты бренда. Амбассадоры бренда. Этика поведения и общения в социальных сетях.

Поиск тематических сообществ, ангажирование администраторов. Перекрёстная публикация материалов. Биржа рекламы в социальных сетях.

Работа с учредителями, партнёрами и спонсорами. Ведение переговоров: компетенции, харизма. Интеграция. Взаимосвязь «Социального медиамаркетинга» и грантрайтинга.

Взаимодействие с инфопартнёрами.

Воронка продаж как бизнес-процесс. Привлечение и удержание зрительской аудитории. Применение рассылок и чат-ботов. Построение автоворонки продаж.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью процесса формирования компетенций, так как без настойчивой систематической самостоятельной работы по получению знаний, их обдумывания и применения невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе самостоятельной работы у обучающихся формируются навыки рефлексии, умение правильно и полно отражать результаты своей деятельности в устной и письменной речи, они имеют возможность сформировать культуру мышления, проявить способности к обобщению, анализу, восприятию информации, формулированию целей и выбору путей ее достижения (планированию).

Самостоятельная работа над конспектом лекций обеспечивает формирование у обучающихся таких структурных составляющих компетенций как «знать» и «уметь». Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на практическом занятии. Особое внимание необходимо уделить ключевым понятиям дисциплины.

Подготовка к практическим занятиям позволяет сформировать такие структурные составляющие компетенций как «уметь» и «владеть». При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой предполагает следующий алгоритм действий:

а) составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять схемы, таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом занятии и зачёте;

б) ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания, используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8. При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, если это оговорено в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны.

Литература и иные источники информации, которые необходимо использовать в процессе самостоятельной работы, представлены в разделе 8 рабочей программы.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений в процессе самостоятельной работы;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на освоение дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

1 – поиск в литературе необходимой для выполнения задания теоретической информации;

2 – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

3 – составление плана ответа на каждый вопрос;

4 – поиск примеров по рассматриваемому вопросу (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с использованием компьютерной техники и др.);
- найти и подготовить иллюстрационный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-10 минут.

6.2. Задания для самостоятельной работы

1. Подробный разбор сайта любого театра с точки зрения эффективности лэндинговой страницы. Отслеживание вероятного пути зрителя от захода на сайт до момента приобретения билета. Разработка рекомендаций.

2. Подробный разбор аккаунтов в социальных сетях двух (или более) любых театров, который обучающийся проводит самостоятельно, исходя из полученных в рамках курса знаний. Разработка рекомендаций.
3. Составление календарного плана работы SMM-специалиста над выходом премьеры.
4. Разработать перечень из 100 тем для публикаций. Важно: темы должны быть реально выполнимы для обучающегося (учитывать его навыки в обработке фото и написании текстов, и пр.).
5. Разработать стратегию ведения социальных сетей для любого театра (указать специфику выбранного театра, учесть её в стратегии).
6. Составление брифа для условного рекламного агентства (с учётом миссии, целевой аудитории и др.)
7. Составление примера анкеты для зрителей (пользователей социальных сетей), которая должна позволить театру лучше узнать своего зрителя и правильно сформулировать предложение.

Самостоятельная работа осуществляется магистрантами во внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы магистрантов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. *6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям*.

Основными этапами и приемами самостоятельной работы магистрантов являются:

1) знакомство с содержанием темы (п. 5.2 Программы), с вопросами и заданиями на практическое занятие по данной теме;
2) отбор необходимых источников информации по теме/ вопросу/ заданию из Перечней нормативных правовых актов, основной и дополнительной литературы, представленных в разделе 8 настоящей рабочей программы;
3) составление (при необходимости) кратких конспектов ответов на вопросы, подготовка конкретных примеров, схем, презентаций по практическим заданиям на основе текста лекций, учебно-методической и иной литературы.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, студент может также подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии, даже если такого вопроса нет в задании (п. 6.3.), то есть проявление инициативы магистрантами всячески приветствуется.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Основной целью практических занятий является формирование всех компетенций, приведенных в табл.1, и их структурных составляющих (знать, уметь, владеть).

1. Практическое занятие по теме 1. ***SMM в театре: цели и задачи. Характеристика существующих социальных сетей. Стратегия ведения аккаунтов. Формирование статистики.***

Вопросы для обсуждения:

1) Зачем нужны социальные сети. С точки зрения потребителя? С точки зрения театра (организации)?
2) Функции SMM-специалиста. Основные навыки.
3) Стратегия ведения аккаунтов.
4) Анализ театрального продукта с точки зрения продвижения через соцсети.
5) Формирование брифа для SMM-специалиста.

2. Практическое занятие по теме 2. ***Портрет театрального зрителя и сегментирование аудитории.***

Вопросы для обсуждения:

1) Составление портрета театрального зрителя применительно к определённому проекту.
2) Принципы сегментирования зрительской аудитории.

3. Практическое занятие по теме 3. ***Профиль аккаунта театра. Оформление, настройка, ведение сообщества. Работа со зрителем.***

Вопросы для обсуждения:

1) Соответствие аккаунтов в социальных сетях миссии театра.
2) Оформление аккаунтов в различных социальных сетях, информационные блоки.
3) Отработка негатива в комментариях.

4. Практическое занятие по теме 4. ***Контент-план, виды контента. Написание продающих текстов. Работа с фото и видео.***

Вопросы для обсуждения:

1) Оптимальный вариант классификации контента.
2) Разработка календарного плана.
3) Написание продающих текстов. Оптимизация текстов под стилистику каждой из популярных социальных сетей.
4) Основы фотосъёмки.
5) Видеосъёмка. Прямые эфиры.
6) Клипы, истории. Сторителлинг.

5. Практическое занятие по теме 5. ***Таргетированная реклама, работа с рекламными кабинетами соцсетей. Аналитика.***

Вопросы для обсуждения:

1) Комплексная настройка рекламной кампании.
2) Ведение рекламной кампании, мониторинг.
3) Отслеживание эффективности рекламных кампаний в социальных сетях по Яндекс-метрике.
4) Работа с рекламными кабинетами различных социальных сетей.

5) Анализ рекламных кампаний и лэндинговых площадок учреждений культуры.

6. Практическое занятие по теме 6. ***Лидеры мнений и адвокаты бренда. Работа со спонсорами, инфопартнёрами и блогерами. Автоворонка продаж.***

Вопросы для обсуждения:

1) Выявление лидеров мнений. Отсев накрученных аккаунтов.
2) Проведение мероприятий для лидеров мнений.
3) Работа со спонсорами.
4) Программирование чат-бота.
5) Настройка и мониторинг воронки продаж.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине включают:

- перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования;
- описание шкал оценивания;
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;
- типовые вопросы и практические задания, необходимые для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта по билетам, включающим вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Нормативные правовые акты:

1. Указ Президента РФ от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики». [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: http:// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194820/.
2. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706/.
3. Федеральный закон 06.06.1997 г. № 115-ФЗ (ред. от 30.04.2021 г.) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: http://docs.cntd.ru/document/9005213/.
4. Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 г. (ред. от 14.07.2022 г.) №

38-ФЗ [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/.
5. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 г. № 326-р (ред. от 30.03.2018 г.) «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191058.
6. Национальный проект «Культура» [Электронный ресурс]. – URL: https://culture.gov.ru/about/national-project/about-project/
7. Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2030 г. (проект) [Электронный ресурс]. – URL: http://stdrf.ru.

8.2. Перечень основной и дополнительной литературы для углубленного изучения дисциплины

1. Князева А. Е., Овчинников И. А., Апфельбаум С. М., Симурзина Е. Н., Фокин А. И. Маркетинг спектакля: реклама и продвижение, продажа билетов, организация премьеры. – М.: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2020. – 192 с.
2. Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 240 с.
3. Мамедов Э. А., Дадамян Г. Г., Смелянский Д. Я. Театральный продюсер: рассказы о профессии. – М.: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2020. – 132 с.
4. Иванов О.В., Большаков Н.В., Дмитриевский В.Н., Дадамян Г.Г. Зрительская аудитория театра: размышления и исследования. – М.: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2020. – 120 с.
5. Румянцев Д. Продвижение бизнеса в ВКонтакте. Системный подход. СПб.: Питер, 2019. – 336 с.
6. Симмонс А. Сторителлинг. Как использовать силу историй. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 272 с.
7. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. – СПб.: Диалектика, 2020. – 496 с.

8.3. Интернет-ресурсы:

1. Национальная электронная библиотека. – URL: https://rusneb.ru/.
2. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: https://culture.gov.ru/.
3. Портал «Культура.РФ». [Электронный ресурс]. – URL: https://www.culture.ru.
4. Официальный сайт Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. [Электронный ресурс]. – URL: https://vakhtangov.ru/.

5. Федеральная служба государственной статистики – Росстат. [Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/.
6. Платформа Mediascope – мониторинг рекламы и СМИ. [Электронный ресурс]. – URL: https://mediascope.net/.

8.4. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы

3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Содержание

Введение 2
1. Цели и задачи освоения дисциплины 2
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 3
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 3
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 5
5. Содержание учебной дисциплины 5
5.1. Тематический план для очной формы обучения 5
5.2. Содержание тем дисциплины 6
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 8
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины. 8
6.2. Задания для самостоятельной работы 9
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям 10
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 12
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 12
8.1. Нормативные правовые акты: 12
8.2. Перечень учебной литературы 13
8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины ..... Ошибка! Закладка не определена.
8.4. Интернет-ресурсы: 13
8.5. Информационные технологии, используемые в обучении 14
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 14

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы
ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство

профиль «Театральный менеджмент»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины Театральный маркетинг разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана для профиля Театральный менеджмент, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Освоение дисциплины Театральный маркетинг - это необходимая составляющая профессиональной подготовки магистрантов, обусловленная миссией основной профессиональной образовательной программы и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки.

Актуальность изучения дисциплины Театральный маркетинг связана с необходимостью формирования у обучающихся целостного представления о комплексном подходе к управлению театром. Знание современных маркетинговых технологий позволит конкурировать и реализовывать свой потенциал в условиях современного рынка.

Трудоемкость дисциплины Театральный маркетинг составляет 5 зачетных единицы (180 часов).

Формы промежуточной аттестации – зачет в первом семестре и экзамен во втором семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

Ознакомить обучающихся с основами маркетинга и спецификой его применения в театральной сфере.

Задачи:

Задачи курса: обучение специальным знаниям, умениям и навыкам в области теории и практики маркетинга; овладение методами маркетинговых исследований; получение знаний по формированию комплекса маркетинга в сценических организациях; изучение теории и методики маркетинговых коммуникаций; умение выстраивать маркетинговую стратегию и систему управления продажами в театре.

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:

знать:

теоретические и практические основы маркетинга, особенности маркетинга в сфере культуры и искусства, виды маркетинговых коммуникаций, методы формирования спроса и стимулирования сбыта в театральной среде;

основные принципы позиционирования театра на рынке и способы продвижения спектакля.

уметь:

применять терминологию, лексику и основные категории теории маркетинга;

определять маркетинговую стратегию в зависимости от характера проекта (ориентация на массового потребителя, элитарную публику, детскую аудиторию);

осуществлять контроль за выполнением маркетингового плана;

использовать инструменты диджитал маркетинга для поиска целевой аудитории

владеть:

навыками систематизации и обобщения информации по использованию инструментов театрального маркетинга;

навыками составления маркетингового плана и плана продаж

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина Театральный маркетинг входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

Дисциплина Театральный маркетинг связана с дисциплинами Социальный медиамаркетинг, Продюсирование в театре, Планирование и организация проката репертуара и другими дисциплинами Блока Б.1.

Дисциплина Театральный маркетинг позволит магистрантам понимать в дальнейшем, какая маркетинговая информация нужна менеджеру для принятия управленческих решений. Приобретённые знания и навыки необходимы для развития компетенций в области проведения

маркетинговых исследований, управления продажами, управления брендом, управления коммуникациями.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины Театральный маркетинг направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине Театральный маркетинг

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1 Участвует в управлении проектом на всех этапах жизненного цикла	***Знает:*** - принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; ***Умеет:*** - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; - прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; ***Владеет:*** - навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; - навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1 Демонстрирует понимание принципов командной работы УК-3.2 Руководит членами команды для достижения поставленной цели	***Знает:*** - общие формы организации деятельности коллектива; - основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; ***Умеет:*** - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; ***Владеет:*** - навыками постановки цели в условиях командой работы; - способами управления командной работой в решении поставленных задач.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины Театральный маркетинг составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов). Форма промежуточной

аттестации: в 1ом семестре – зачет, во 2ом семестре – экзамен для магистрантов очной формы обучения.

Виды учебной работы		1 семестр	2 семестр	Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		**32**	**32**	**64**
Лекции		12	12	24
Практические занятия (семинары)		20	20	40
Формы промежуточной аттестации		**зачет**	**экзамен**	**36**
2. Самостоятельная работа		**40**	**40**	**80**
Трудоемкость	**час.**	**72**	**108**	**180**
	ЗЕТ	**2**	**3**	**5**

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Всего, час
		Л	ПЗ		
	1 семестр				
1.	**Тема 1.** Теоретические основы маркетинга.	2	2	5	9
2.	**Тема 2.** Особенности театрального маркетинга	2	2	5	9
3.	**Тема 3.** Комплекс маркетинга, его особенности в сценических организациях	2	4	5	11
4.	**Тема 4.** Современный театральный рынок	2	4	5	11
5.	**Тема 5**.Организация маркетинговых исследований. Маркетинговая среда как объект исследований.	2	4	10	16
6.	**Тема 6**. Целевая аудитория	2	4	10	16
	Зачет				
	Итого в первом семестре	**12**	**20**	**40**	**72**
	2 семестр				
7.	**Тема 7.** Маркетинговая стратегия. Маркетинг-план.	2	4	5	11
8.	**Тема 8.** Бренд и брендинг в театральной сфере. Фирменный стиль.	2	4	5	11
9.	**Тема 9.** Маркетинговые коммуникации. Средства и методы маркетинговых коммуникаций.	4	4	10	18
10.	**Тема 10.** Политика продаж в рамках маркетинговой стратегии. Ценообразование как маркетинговый инструмент.	2	4	10	16
11.	**Тема 11.** Новые маркетинговые технологии. Латеральный маркетинг	2	4	10	16
	Экзамен				36

	Итого во втором семестре	12	20	40	72
	Итого	12	40	80	180

5.2. Содержание тем дисциплин

Тема 1. Теоретические основы маркетинга

Этапы развития маркетинга. Основные концепции маркетинга. Концепция совершенствования производства. Концепция совершенствования продукции. Концепция интенсификации коммерческих усилий.

Концепция общего (классического) маркетинга: характеристика, значение, перспективы применения в сценических организациях. Стратегический маркетинг. Методы формирования спроса и стимулирования сбыта.

Возникновение некоммерческого маркетинга, его предпосылки и значение. Сфера применения некоммерческого маркетинга.

Маркетинг как современная концепция управления.

Основные понятия маркетинга: маркетинговая стратегия и тактика, маркетинговая концепция, маркетинговая программа, маркетинговое исследование, сегментирование рынка, «ниша» рынка, маркетинговые коммуникации, реклама. Определение базовых терминов: рынок, товар, потребность, спрос, конкуренция.

Тема 2. Особенности театрального маркетинга.

Особенности взаимодействия театрального продукта и его потребителя. Художественный продукт – авангард маркетинговой стратегии. Основная цель воздействия на аудиторию направлена не на удовлетворение потребностей, а ознакомление с предлагаемым продуктом и его оценкой. Продукт формирует публику, а не наоборот.

Поиск своего потребителя (зрителя), как основная цель театрального маркетинга.

Тема 3. Комплекс маркетинга и его особенности в сценических организациях.

Маркетинг микс (теория 4P-7P-12P). Классический комплекс маркетинга (product, price, place, promotion — продукт, цена, место, продвижение), 7P (+ process, people, physical evidence — процесс, люди, окружение).

Особенности комплекса маркетинга в сценических организациях.

Продукт. Специфические качества театрального продукта: неосязаемость, преходящий характер (невозможно записать и хранить), неотделимость от исполнителя, не поддается стандартизации, неотделимость от места и времени, которые установит театр.

Цена. Государственная поддержка театров и ее влияние на ценовую политику. В театральной сфере цена не отражает всей полноты издержек на производство продукта, как это происходит в коммерческом секторе.

Место. Месторасположение театра и места покупки билетов. Офлайн и онлайн каналы продажи билетов.

Продвижение. Реклама, персональные продажи, связи с общественностью (PR), стимулирование сбыта, SMM (social media marketing).

Человеческий ресурс. Творческие работники (актеры, режиссеры, художники, драматурги…), обслуживающий персонал, контактирующий со зрителями, «лидеры мнений», «инфлюенсеры» из числа зрителей, группы постоянных зрителей (поклонники театра).

Процесс. Управление зрительской лояльностью. Этапы лояльности.

Окружение. Клиентский сервис в театре. Точки контакта со зрителем. Стандарты качества обслуживания.

Тема 4. Современный театральный рынок.

Объем рынка. Инфраструктура. Характерные черты современного театра (злободневность, демократичность, острая социальная направленность…). Новые формы театра и «новый» зритель. Основные каналы реализации билетов. Сокращение каналов реализации и «диджитализация» зрителей как следствие ковидных ограничений. Сокращение активных покупок билетов до 1-3 дней (вместо 1-2 недели в допандемийный период).

Билетные сервисы как часть «экосистем» крупных компаний.

Тема 5. Организация маркетинговых исследований.
Маркетинговая среда как объект исследований

Значение маркетинговых исследований в формировании маркетинговой информационной системы. Цели, задачи, значение маркетинговых исследований.

Технология маркетингового исследования. Этапы маркетингового исследования. Выявление проблем и формулирование целей исследования.

Методы маркетингового исследования. Качественные маркетинговые исследования, их значение, методика (изучение мнений экспертов, фокус-группы, анализ конкретной ситуации, проекционный метод). Количественные маркетинговые исследования, значение, методика (описательное исследование, опрос, анкетирование, интервью).

Анализ собранной информации. Использование результатов маркетингового исследования в решении стратегических и тактических задач сценической организации.

Маркетинговая среда: понятие, структура, место в системе маркетинга сценических организаций.

Микросреда маркетинга, определение, элементы (зрители, конкуренты, контактные аудитории). Факторы микросреды, контролируемые руководством: сфера деятельности, определение целей, уровень профессионализма, тип организации маркетинговой службы и др.

Макросреда сценической организации, определение, факторы (политические, правовые, экономические, демографические, географические, национальные, социокультурные, технологические и др.).

Тема 6. Целевая аудитория. Сегментирование.

Определение целевой аудитории театра. «Цифровой след» и его роль в настраивании рекламной коммуникации с потенциальным зрителем.

Формирование устойчивой зрительской аудитории.

Изучение мотивации и принципы сегментирования зрительской аудитории. Новые подходы к сегментированию целевой аудитории («диффузия инноваций» и «теория поколений»).

Типология театрального зрителя на основе потребностей. Зритель «прихожанин» и зритель «потребитель».

Тема 7. Маркетинговая стратегия.

Цели и задачи маркетинговой стратегии театра. Основные виды анализа при разработке маркетинговой стратегии (SWOT-анализ, конкурентный анализ).

Суть стратегического маркетинга по Котлеру – «Сегментирование – Целеполагание – Позиционирование»

Различия стратегического маркетинга (сегментация рынка, выбор потенциальных потребителей, позиционирование спектаклей/репертуара и театра) и операционного маркетинга (проведение рекламных и PR-кампаний, распределения и продажи билетов, дальнейшее совершенствование сервиса, ценообразования).

Составляющие маркетинговой стратегии (ценовая стратегия, стратегия распределения, стратегия коммуникации, политика продаж). Маркетинговое планирование. Маркетинговый план как эффективный управленческий инструмент в продвижении театра. Долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное планирование.

Тема 8. Бренд и брендинг в театральной сфере.

Фирменный стиль.

Понятие бренда. Функции бренда по отношению к потребителю. Понятие брендинга. Отличие брендинга от рекламы. Цикл создания бренда (начальная идея, исследование, формулировка миссии, выбор имени, разработка облачения, проведение тестирования, создание бренд-бука, выстраивание коммуникации, организация передачи информации внутри коллектива носителя бренда, анализ проведенной работы).

Позиционирование бренда. Типы позиционирования. Этапы позиционирования.

Фирменный стиль – инструмент, позволяющий усилить позиционирование бренда. Брендбук (brand book) (логотип, наборы цветов и их комбинации, комплект шрифтов, слоган). Сертификация фирменного стиля.

Ребрендинг на примере московских театров (театр им.Пушкина, театр им.Ермоловой, театр им.Маяковского…).

Тема 9. Маркетинговые коммуникации. Средства и методы маркетинговых коммуникаций.

Цели, задачи, значение маркетинговых коммуникаций. Основные средства маркетинговых коммуникаций: PR, паблисити; реклама; прямой маркетинг (в том числе персональные продажи); стимулирование сбыта. Прямой маркетинг (персональные продажи): исторические традиции, распространенность, сетевой маркетинг. Презентации, купонные книжки, использование компьютерных технологий.

Стимулирование сбыта. Характеристика, методы. Поощрительные призы, конкурсы, игры, лотереи, развлекательные мероприятия

Общественные коммуникации (PR) и реклама, взаимосвязь, отличия.

Реклама и театр. Афиша как основной рекламный носитель. Разработка креативной концепции рекламной кампании. Выбор каналов распространения рекламы. Оценка результатов рекламной кампании.

Диджитал маркетинг. Основные каналы: контекстная и медийная реклама, реклама в социальных сетях, мессенджерах, e-mail маркетинг… Сайт театра как источник информации и инструмент продаж. Виджет продажи билетов. Web-аналитика сайта.

Social media marketing. Ведение сообществ в социальных сетях. Контент-план. Копирайтинг. Работа с комментариями. Продвижение в социальных сетях. Таргетированная реклама. Influence marketing или маркетинг влияния. E-mail маркетинг. Концепция рассылки. Сбор базы подписчиков. CRM (Customer Relationship Management) - программа управления взаимоотношениями с клиентами.

Public Relations. Связи с общественностью. Функции PR: формирование имиджа, выстраивание коммуникации с различными видами общественности, изучение и аналитика общественного мнения, выявление и прогнозирование тенденций в коммуникативном пространстве, предотвращение и разрешение кризисных ситуаций, гармонизация представлений различных аудиторий об организации и др. Виды общественностей (зрители, СМИ, партнеры, профессиональная критика, внутренняя аудитория). Направления деятельности PR-службы театра.

Тема 10. Политика продаж в рамках маркетинговой стратегии. Ценообразование как маркетинговый инструмент.

Современный билетный рынок. Идеология (философия) продаж. Выбор каналов реализации. Личные продажи театра (касса, сайт, коллективные заявки…) – приоритетный канал реализации. Выбор билетной платформы для личных продаж театра.

Управление продажами. Планирование, организация и контроль продаж. Инструменты увеличения продаж.

Психология продаж. Обучение продавцов. Коммуникативные навыки в продажах. Цена и ценность в продажах. Клиенториентированный сервис в театре.

Специфика ценообразования в театре. Динамическая цена на билеты.

Тема 11. Новые маркетинговые технологии. Латеральный маркетинг.

Различия в функционировании латерального и вертикального маркетинга. Определение латерального маркетинга. Латеральный маркетинг – методика поиска нестандартных рыночных решений. Логика творческого мышления. Три шага для процесса латерального маркетинга (выбор фокуса, генерирование маркетингового разрыва, установление связи). Применение латерального маркетинга в театральной сфере.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью процесса формирования компетенций, так как без настойчивой систематической самостоятельной работы по получению знаний, их обдумывания и применения невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе самостоятельной работы у обучающихся формируются навыки рефлексии, умение правильно и полно отражать результаты своей деятельности в устной и письменной речи, они имеют возможность сформировать культуру мышления, проявить способности к обобщению, анализу, восприятию информации, формулированию целей и выбору путей ее достижения (планированию).

Самостоятельная работа над конспектом лекций обеспечивает формирование у обучающихся таких структурных составляющих компетенций как «знать» и «уметь». Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на практическом занятии. Особое внимание необходимо уделить ключевым понятиям дисциплины.

Подготовка к практическим занятиям позволяет сформировать такие структурные составляющие компетенций как «уметь» и «владеть». При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать

соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой предполагает следующий алгоритм действий:

а). составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять схемы, таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом занятии и зачете;

б). ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания, используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8. При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, если это оговорено в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны.

Литература и иные источники информации, которые необходимо использовать в процессе самостоятельной работы, представлены в разделе 8 рабочей программы.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений в процессе самостоятельной работы;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на освоение дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

1 – поиск в литературе необходимой для выполнения задания теоретической информации;

2 – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

3 – составление плана ответа на каждый вопрос;

4 – поиск примеров по рассматриваемому вопросу (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с использованием компьютерной техники и др.);
- найти и подготовить иллюстрационный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-10 минут.

6.2. Задания для самостоятельной работы (темы проектов)

Самостоятельная работа осуществляется магистрантами во внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы магистрантов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим

занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. *6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям*.

Основными этапами и приемами самостоятельной работы магистрантов являются:

1. знакомство с содержанием темы (п. 5.2 Программы), с вопросами и заданиями на практическое занятие по данной теме;
2. отбор необходимых источников информации по теме/ вопросу/ заданию из Перечней нормативных правовых актов, основной и дополнительной литературы, представленных в разделе 8 настоящей рабочей программы;
3. составление (при необходимости) кратких конспектов ответов на вопросы, подготовка конкретных примеров, схем, презентаций по практическим заданиям на основе текста лекций, учебно-методической и иной литературы.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, студент может также подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии, даже если такого вопроса нет в задании (п. 6.3.), то есть проявление инициативы магистрантами всячески приветствуется.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Основной целью практических занятий является формирование всех компетенций, приведенных в табл.1, и их структурных составляющих (знать, уметь, владеть).

1. Практическое занятие по теме *1. Теоретические основы маркетинга.*

Вопросы для обсуждения:

1. Что является целями и задачами маркетинга?
2. Перечислите функции и принципы маркетинга.
3. Укажите методы и средства маркетинга.
4. Дайте определения основным понятиям маркетинга: маркетинговая стратегия и тактика, маркетинговая концепция, маркетинговая программа, маркетинговое исследование.
5. Опишите основные виды маркетинга.

2. Практическое занятие по теме 2. *Особенности театрального маркетинга.*

Вопросы для обсуждения:

1. Когда возник некоммерческий маркетинг? Дайте определение некоммерческому маркетингу.
2. Укажите перспективы применения некоммерческого маркетинга в сфере сценических искусств.
3. Раскройте содержание концепций совершенствования производства и совершенствования продукции. Почему эти концепции не могут применяться в театральной деятельности?
4. Раскройте содержание концепции общего (традиционного) маркетинга? Чем эта концепция отличается от концепции интенсификации коммерческих усилий? Укажите сферы

применения концепции общего маркетинга в сценических организациях.

5. Обсудите значение концепции социально-этического маркетинга в организации сценической деятельности.
6. Что такое «социальный эффект»? Укажите основные направления маркетинговой деятельности сценических организаций по достижению социального эффекта.

3. Практическое занятие по теме 3. ***Комплекс маркетинга и его особенности в сценических организациях.***

Вопросы для обсуждения:

1. Что такое 4Р классического комплекса маркетинга?
2. Что такое 7Р?
3. Специфические качества театрального продукта.
4. Особенности ценовой политики в театре.
5. Специфика продвижения театрального продукта.

4. Практическое занятие по теме 4. ***Современный театральный рынок.***

Вопросы для обсуждения:

1. Инфраструктура современного театрального рынка.
2. Формирование и развитие инфраструктуры театрального дела на примере Москвы первых десятилетий XXI в., существующая в столице сеть государственных театров, проблема свободных сценических площадок и проект Департамента культуры города Москвы «Открытая сцена».
3. Новые формы в современном театре и «новый» зритель.
4. Характерные черты современного театра (злободневность, демократичность и острая социальная направленность)

5. Практическое занятие по теме 5. ***Организация маркетинговых исследований. Маркетинговая среда как объект исследований***

Вопросы для обсуждения:

1. Качественные и количественные методы маркетинговых исследований и их особенности.

2. План маркетингового исследования.

3. Модель, отражающая внутреннюю и внешнюю среду данной театральной организации.

6. Практическое занятие по теме 6. ***Целевая аудитория. Сегментирование.***

Вопросы для обсуждения:

1. Социологические методы изучения театральной аудитории.
2. Целевая аудитория спектакля.

3. Принципы сегментирования зрительской аудитории.
4. Проанализируйте факторы, влияющие на потребительское (зрительское) поведение.
5. Проанализировать методы, используемые театральными организациями для формирования своей аудитории.

7. Практическое занятие по теме 7. ***Маркетинговая стратегия.***

Вопросы для обсуждения:

1. Маркетинговая стратегия и медиаплан театральной организации.
2. Определите и сформулируйте миссию, цели и задачи представленной организации в сфере театрального искусства.
3. Специфика определения и позиционирования искусства как продукта.
4. Суть стратегического планирования в искусстве.
5. В чем разница между бизнес-планом и маркетинговым планом?

8. Практическое занятие по теме 8. ***Бренд и брендинг в театральной сфере. Фирменный стиль.***

Вопросы для обсуждения:

1. Фирменный стиль и его значение в продвижении театра и спектакля**.**
2. Разработать мероприятия, направленные на повышение имиджа данной театральной организации.
3. Достаточно ли сильного имиджа бренда для хороших продаж?
4. Способствует ли интернет углублению имиджа бренда театра?
5. Бренд – торговая марка или имидж и репутация?

9. Практическое занятие по теме 9. ***Маркетинговые коммуникации. Средства и методы маркетинговых коммуникаций.***

Вопросы для обсуждения:

1. Реклама, PR, SMM –функции и значение в работе театрального маркетолога.
2. Интернет-маркетинг. Электронная коммерция.
3. Стратегии и инструменты продвижения спектакля.
4. Укажите целевые объекты паблик рилейшнз маркетинга театральной деятельности.
5. Опишите направления паблик рилейшнз в сценической организации.
6. Какие функции выполняет реклама?
7. Опишите средства рекламы.
8. Составить проект рекламы театральной организации

10. Практическое занятие по теме 10. ***Политика продаж в рамках маркетинговой стратегии. Ценообразование как маркетинговый инструмент.***

Вопросы для обсуждения:

1.Современные каналы реализации театральных билетов. Сколько каналов распространения билетов должен использовать театр?

2. Раскройте методы ценообразования.

3. Специфика методов стимулирования сбыта в сфере искусства.

4. Специфика соотношения и динамики цены, спроса и предложения на театральном билетном рынке.

5. Ценовая политика государственных театров.

6. Как строится управление продажами в современных театрах.

7. Какова взаимосвязь между отделами маркетинга и продаж?

11. Практическое занятие по теме 11. ***Новые маркетинговые технологии. Латеральный маркетинг.***

Вопросы для обсуждения:

1. В чем различие латерального и вертикального маркетинга?
2. В каких ситуациях стоит использовать каждый тип маркетинга?
3. Основные черты латерального мышления.
4. Три этапа латерального маркетинга.
5. Применение латерального маркетинга. Примеры.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине включают:

- перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования;
- описание шкал оценивания;
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;
- типовые вопросы и практические задания, необходимые для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме зачета по билетам, включающим вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Нормативные правовые акты:

1. Федеральный закон 06.06.1997 № 115-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://docs.cntd.ru/document/9005213
2. Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» [Электронный ресурс] // Справочно- правовая система «КонсультантПлюс».

URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706

3. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 N 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

URL:.https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191058

4. Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 № 1019-р «О Концепции развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 г.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
   URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_l 15357.
5. Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 № 186 (ред. от 20.01.2016) «О федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 гг.)» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127422.
6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.03.99 N 329 (ред. от 23.12.2002) "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
   а. Положение о театре в Российской Федерации
   б. Положение о принципах финансирования государственных и муниципальных театров в Российской Федерации.
7. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4 (ГК РФ ч.4) от 18.12 2006 г. N 230-ФЗ, главы 69, 70, 71.
8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12 2001 г. N 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015)
9. Приказ Минкультуры России от 29.06.2020 N 702 (ред. от 08.12.2021) "Об утверждении форм билета, абонемента и экскурсионной путевки (в том числе форм электронного билета, электронного абонемента и электронной экскурсионной путевки) на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия как бланки строгой отчетности".
10. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил и условий возврата билетов» от 18.09.2021.г. №1491.
11. Приказ Министерства культуры «Об утверждении форм заявлений о возврате билетов» от 22.03.2021г. №351.

8.2. Перечень учебной литературы

1. Игнатьева Е.Л. Экономика культуры: Учебное пособие. 3-е издание, уточн. и доп. – М.: ГИТИС, 2009. – 283 с.
2. Суслова И.М. Формирование маркетинговых коммуникаций в учреждениях культуры: Учебное пособие.–М.: МГУКИ, 2006. – 72 с.
3. Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Маркетинг в сфере культуры: Учеб. пособие. – СПб.: Изд. «Лань»; Изд. «Планета музыки», 2009 – 496 с.
4. Князева А Е.,Овчинников И А., Апфельбаум С М., Симурзина Е.Н.,Фокин А.И. Маркетинг спектакля: реклама и продвижение, продажа билетов, организация премьеры. ГИТИС, 2020. – 192 с.Менеджмент: учебник / ред.: М.М. Максимцов, ред.: М.А. Комаров .— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 344 с. [Электронный

ресурс]. Режим доступа. URL: http://rucont.ru/efd/352206]

8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины

1. Абанкина Т. Социальный маркетинг в цивилизации досуга.: Музеи. Маркетинг. Менеджмент. М.: Прогресс-традиция, 2001.
2. Апфельбаум С., Игнатьева Е. Связи с общественностью в сфере исполнительских искусств. – М.: Классика – XX1, 2003. – 140 с.
3. Жизнь сцены и контрактный мир. – М.: ГИТИС, 1994. – 197 с.
4. Козлова Т.В. PR в деятельности учреждения культуры: Методическое пособие. – М., 2006. – 123 с.
5. Колбер Ф. и др. Маркетинг культуры и искусства / Пер. с англ. Л.Мочалова; Под ред. М.Наймарк. – СПб.: Издатель Васин А.И., 2004. – 256 с.
6. Котлер Ф., Шефф Дж. Все билеты проданы. Стратегия маркетинга исполнительных искусств: Пер. с англ. – М.: Классика XX1, 2004. – 688 с.
7. Донова Д.А.Технологии театрального маркетинга: практический анализ театрального продукта и сегментов его потенциальной аудитории. – Справочник руководителя учреждения культуры – 2006. - № 6.
8. Суслова И.М. Некоммерческий маркетинг: Технология управления социокультурной деятельностью // Справочник руководителя учреждений культуры. – 2006. - № 4. – С. 46 – 56.
9. Иванов О.В.,Большаков Н.В., Дмитриевский В.Н., Дадамян Г.Г. Зрительская аудитория театра: размышления и исследования. ГИТИС, 2020- 120 с.
10. Культурный маркетинг и культурная политика. СПб., 2003
11. История театрального дела в России 1914- 1992гг. / Г.Г. Дадамян.- М.: Гитис, 1994
12. Ваганова Н.К., Гордин В.Э. Маркетинговая деятельность в театральной сфере// Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 1995. №1. С.68-77.
13. Дадамян Г.Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства. М., 1982.
14. Левшина Е.А. Формирование зрительской аудитории. Л., 1989.
15. Котлер Ф. Новые маркетинговые технологии. СПб.: Нева, 2004.

8.4. Интернет-ресурсы:

1. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф
2. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: http://www.mkmk.ru.
3. Официальный сайт Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018)» [Электронный ресурс]. - URL: http://fcpkultura.ru/.
4. Правовой портал в сфере культуры. Информационно-справочная база нормативных документов по культуре [Электронный ресурс]. - URL: http://pravo.roskultura.ru/.

8.5. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Содержание

Введение……..…....……...2
1. Цель и задачи освоения дисциплины……2
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....3
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....…….……4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....……5
5. Содержание дисциплины.....5
5.1. Тематический план для очной формы обучения…….....……...5
5.2. Содержание тем дисциплины.....6
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....10
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины……10
6.2. Задания для самостоятельной работы (темы проектов)……12
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям ….....12
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации ….....16
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....16
8.1. Нормативные правовые акты……...16
8.2. Перечень учебной литературы……. …...17
8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины…..17
8.4. Интернет-ресурсы…….....18
8.5. Информационные технологии, используемые в обучении……...18
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины**……..**19

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной
и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы
«Теория и практика профессионального общения»

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство

профиль «Театральный менеджмент»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Содержание

Введение……... 3
1. Цели и задачи учебной дисциплины ……. 3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП……. 4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине…… 4
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы……. 5
5. Содержание учебной дисциплины……. 5
5.1. Тематический план для очной формы обучения……..... 5
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины…… 6
6.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине……. 7
6.1.Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины……. 7
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации…….. 10
8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины…….. 11
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы……... 11
8.2. Интернет-ресурсы…….. 15
9. Описание материально-технической базы…… 15

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория и практика профессионального общения» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 20.11.20 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные образовательные стандарты высшего образования», Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; учебного плана подготовки магистрантов, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором института.

Специфика слушателей этого отделения (возраст, профессиональная подготовка), степень освоения ими предмета «Теория и практика профессионального общения», предполагает прохождение их с самого начала в единой методологической установке, с более сложными творческими задачами и осмысленным закреплением полученных навыков в практической работе.

Общая трудоемкость дисциплины «Теория и практика профессионального общения» составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов). Форма промежуточной аттестации – зачет во 2 семестре и экзамен в 3 семестре.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цели:

- Повышение коммуникативной культуры делового общения широкого круга
- специалистов;
- Освоение театральных методик для приобретения навыков разнообразного воздействия на партнёра, клиента, оппонента, слушателей.

Задачи курса:

- Повышение речевой компетентности;
- Создание чёткой мотивации обучения;
- Использование внутреннего потенциала;
- Развитие и усовершенствование природных речевых и голосовых возможностей слушателей;
- Воспитание дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры специалистов различных областей знаний;

- Приобретение навыков самостоятельной работы с текстом;
- Перевод энергии волнения в энергию воодушевления (практика публичных выступлений);
- Освоение секретов продуктивного профессионального общения.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП

Учебная дисциплина «Теория и практика профессионального общения» относится к относится к части Блока 1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

Основной принцип обучения – комплексность преподавания всех аспектов норм устной речи.

Курс занимает важнейшее место в профессиональной подготовке. Речевая культура, внятность и логика изложения мыслей, владение методом действенно-событийного анализа авторского текста – неотъемлемые качества профессионального общения.

Для успешного прохождения курса «Теория и практика профессионального общения» слушатель должен обладать необходимыми знаниями по гуманитарным дисциплинам: истории, обществознанию, социологии, философии.

Курс «Теория и практика профессионального общения» связан с освоением таких учебных дисциплин как «Психология и педагогика высшей театральной школы», «Деловые коммуникации на иностранном языке», «Иностранный язык в сфере профессионального общения» и др.

Лекционно-практический курс рассчитан на обретение навыка публичного выступления, на зарождение творческой инициативы учащихся, на формирование творческой личности и развитие профессиональной компетентности. Сознательно развить речевой аппарат и речевой слух.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Теория и практика профессионального общения» направлено на формирование у обучающихся следующей универсальной компетенции (табл.1).

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-4 ***Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия***	УК-4.1 Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. УК-4.2 Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках. УК-4.3 Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык.	***Знает:*** - различные формы речи (устной и письменной; монологической и диалогической) на иностранном языке; - особенности основных функциональных стилей английского языка; - языковой материал русского и иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах профессиональной деятельности; - современные коммуникативные технологии на иностранном языке ***Умеет:*** - демонстрировать интегративные умения, необходимые для написания, письменного перевода и редактирования различных рецензионных текстов (эссе, обзоров, критических статей и т.п.); - представлять результаты академической и профессиональной деятельности на различных мероприятиях, включая научные и международные; ***Владеет:*** - системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными грамматическими категориями;

		- навыками коммуникации, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Теория и практика профессионального общения» составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов). Форма промежуточной аттестации – зачет во 2 семестре и экзамен в 3 семестре.

Виды учебной работы		**2 семестр**	**3 семестр**	**Всего часов**
1. Контактная работа, в том числе:		**32**	**32**	**64**
Лекции		12	12	24
Практические занятия		20	20	16
Форма промежуточной аттестации		Зачет (0)	Экзамен (36)	36
2. Самостоятельная работа, час.		**40**	**40**	**80**
Трудоемкость	**час.**	**72**	**108**	**180**
	ЗЕТ	**2**	**3**	**5**

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего, час
		Л	ПЗ		
1.	**Тема 1.** Введение в курс технологии публичных выступлений	4	4	4	12
2	**Тема 2.** Техника составления плана и основы публичных выступлений.	4	8	18	30
3	**Тема 3**. Практическая работа «Искусство самопрезентации». Логика речи, основные законы и методы подачи материала.	4	8	18	30
	Итого во 2 семестре зачет	**12**	**20**	**40**	**72**
4	**Тема 4**. Практическая работа – Дебаты. Круглый стол на профессиональную тему. Невербальные техники взаимодействия с аудиторией и подачи материала.	4	4	4	12
5	**Тема 5**. Цели выступления. Методы калибровки аудитории	4	8	18	30
6	**Тема 6.** Заключительное занятие. Подведение итогов. Защита дипломного проекта.	4	8	18	30
	Итого во 3 семестре экзамен (36)	**12**	**20**	**40**	**(36) 108**
	Итого	**24**	**40**	**80**	**180**

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Введение в курс технологии публичных выступлений
Предмет и метод технологии публичных выступлений. Основные навыки: внимательность, участие, логика, функции управления. Развитие социальной уверенности. Качества успешного спикера. Первый ряд упражнений для развития диафрагмы, дыхания и речевого аппарата.

1. Введение в курс технологии публичных выступлений
2. Выработка индивидуального плана практических занятий с группой
3. Выполнение упражнений для развития дыхательных путей и обретения контроля над подачей воздуха.

Тема 2. Техника составления плана и основы публичных выступлений.
Декоммуникативная фаза подготовки выступления. Определение цели и задач выступления. Оценка аудитории. Типы аудиторий. Требования для разных аудиторий. Методы формулирования цели. Стили выступления. Зоны

публичных выступлений. Матрица публичных выступлений. Методы создания благоприятной обстановки. Организация пространства.

1. Основные этапы подготовки выступления
2. Методология для подготовки к выступлению
3. Определение целей и задач
4. Типология аудитории
5. Способы работы с аудиторией
6. Организация пространства

Тема 3. Практическая работа «Искусство самопрезентации». Логика речи, основные законы и методы подачи материала.

Правила компоновки частей выступления, построение аргументации, способы определения и обращения к интересам слушателей, рекомендации по коммуникации с аудиторией, структура ответа на вопросы, методы взаимодействия с «трудными вопросами», практические упражнения для ускорения темпа речи и улучшения дикции

1. Структура выступления
2. Методика и приемы, используемые в публичных выступлениях
3. Практическая часть
4. Структура ответа на вопросы
5. Этикет при ответе на провокационные вопросы
6. Практическая часть

Тема 4. Практическая работа – Дебаты. Круглый стол на профессиональную тему. Невербальные техники взаимодействия с аудиторией и подачи материала.

Наглядные средства в публичных выступлениях, принципы подготовки наглядных средств, визуальный контакт, жестикуляция, движения, интонация голоса.

1. Имидж оратора
2. Экспрессивно-выразительные средства
3. Психологический жест и мимика
4. Язык тела
5. Голосовые характеристики и методология постановки голоса
6. Ориентация в пространстве

Тема 5. Цели выступления. Методы калибровки аудитории

Кодирование и создание доклада, методы преодоления страха и получения предрасположенности аудитории, методика выбора содержательной части доклада, компоненты убедительной речи, рекомендации по коммуникации с аудиторией.

1. Содержание вступительной части

2. Взаимодействие с аудиторией
3. Методы убеждения
4. Убеждение через публичное выступление

Тема 6. Заключительное занятие. Подведение итогов. Защита дипломного проекта.

Практическая работа. Защита дипломного проекта.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся.

Для подготовки к практическим занятиям слушателей активно используется методическое пособие по логике речи, а также необходимые интернет ресурсы. Такая учебная деятельность повышает общекультурный уровень слушателей и их творческий потенциал.

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно зафиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить глоссарий дисциплины.

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и промежуточной аттестации.

Практические занятия. Система практических занятий позволяет каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения занятий данного вида.

Практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя следующие элементы:

• обсуждение теоретических вопросов;
• проверку домашнего задания;
• изучение нового материала;
• рефлексию;
• решение задач;
• моделирование различных ситуаций и др.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным вопросам;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

• продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
• найти и/или подготовить наглядный материал;
• продумать и составить текст презентации на 5-15 минут.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное время.

Основная цель самостоятельной работы студентов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. *6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям*.

Внеаудиторная деятельность по данной дисциплине предполагает:

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным вопросам;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- формирование умений научной организации труда.

При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:
- поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем вопросы;
- осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;
- составление плана ответа на каждый вопрос;
- поиск примеров по данной проблематике (тестов, примеров педагогического опыта и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:
- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти или подготовить наглядный материал;
- продумать текст презентации на 5–15 минут.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, студент может подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Вид работы	**Знания и компетенции, проверяемые в процессе выполнения данного вида работы**	**Доля вида работы в итоговой оценке**
Работа на практическом занятии №1	Стратегическое мышление, коммуникативность, аналитическое мышление, управление изменениями и управление ресурсами	10%
Практикум устной речи №1	Стратегическое мышление, коммуникативность, аналитическое мышление, управление изменениями лидерство, а также знания и навыки	20%
Круглый стол №2	Стратегическое мышление, коммуникативность, аналитическое мышление, управление изменениями, лидерство, управление ресурсами, а также знания и навыки	20%
Работа на практическом	Стратегическое мышление, управление изменениями, коммуникативность,	10%

занятии № 2	аналитическое мышление, управление ресурсами	
Публичное выступление	Стратегическое мышление, управление изменениями, коммуникативность, аналитическое мышление, лидерство, управление ресурсами, а также знания и навыки	40%
Итог		100%

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования слушателей, по результатам практических занятий. Формы текущего контроля знаний и умений: проверка домашних заданий на групповых занятиях, выраженная в подборе необходимых литературных примеров, в демонстрации приготовленных этюдов (на заданные педагогом темы), в самостоятельном изучении и осознанном знании теоретических основ предмета.

Контроль внеаудиторной самостоятельной учебной работы (вид текущего контроля) реализуется в ходе каждого занятия.

7. Оценочные материалы средств для промежуточной аттестации.

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и экзамена, которые представляют собой предзащиту проекта, практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

1. А.М. Бруссер « Учебно- методическое пособие по технике речи»
2. А.Н. Петрова «Искусство речи для радио- и тележурналистов»
3. А.М. Бруссер «Как помочь думающей голове стать говорящим человеком»
4. В. Летуновский « 100 уроков лидерства А.В. Суворова для бизнеса»
5. А.В. Суворов «Наука побеждать»

8.2. Интернет-ресурсы:

Речь (выступление) М.С. Казинника в Совете Федераций
Речь (выступление) А.С. Кончаловского в Совете Федерации.
Речь депутата Шеина в ГосДуме и т.д.
И.И. Голованова «Методика публичного выступления»

Словари

1. Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений русского языка (под редакцией Штудинера М.А.), М., 2000.
2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4 т. (Переиздан). М.,1995.
3. Зарва М.В. Русское словесное ударение. М., 2001.
4. Каленчук М.Л., Касаткина Р.Ф. Словарь трудностей русского произношения. М., 1997.
5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999.
6. Орфоэпический словарь русского языка. (Под редакцией Аванесова Р.И.), М., Русский язык, 1997.
7. Толковый словарь русского языка конца 20-ого века. Языковые изменения. Спб., 2000.
8. Ушаков Д.Н. Русский язык (1928). М., 1995.

8.2. Интернет-ресурсы:

1. Национальная электронная библиотека России - http://нэб.рф
2. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.zipsites.ru
3. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.rsl.ru/
4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной
и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ»

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство
(уровень - магистратура)

профиль «Театральный менеджмент»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Содержание

Введение……... 3
1. Цели и задачи учебной дисциплины ……. 3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП……. 3
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине…… 4
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы……. 5
5. Содержание учебной дисциплины……. 6
5.1. Тематический план для очной формы обучения……..... 6
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины ……..... 7
6.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине……. 9
6.1.Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины……. 9
6.2. Задания для самостоятельной работы…….. 10
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям…… 10
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации…….. 11
8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины…….. 11
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы……... 11
8.2. Интернет-ресурсы…….. 15
9. Описание материально-технической базы…… 15

Введение

Рабочая программа дисциплины «Театральный практикум» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; учебного плана подготовки магистрантов, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором института.

Общая трудоемкость дисциплины «Театральный практикум» составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов).

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой в первом семестре, экзамен во втором семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цели:

1. Уметь формулировать проблему цели художественного высказывания, способную породить веер разнообразных решений.
2. Выработать навык осознанного управления своим творческим процессом.
3. Уметь конструктивно общаться с другими участниками создания спектакля.
4. Уметь трансформировать художественную идею в технологическую задачу изготовления декорации.

Задачи:

.

1. Научиться совместно с режиссером определять художественный смысл понятия «место действия».
2. Практически освоить методику выбора способа визуальной организации метрики пространства сценического действия.
3. Научиться выражать свои художественные идеи при при помощи форэскизов и раскадровок.
4. Практически освоить приемы создания сценографических эскизов средствами компьютерной графики.
5. Освоить последовательность действий в процессе защиты сценографического проекта.

6. Освоить методику организации творческой работы участников создания сценографии спектакля

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Театральный практикум» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство» для очной формы обучения.

Дисциплина «Театральный практикум» критически необходима для полноценной профессиональной подготовки выпускника. Она помогает практически закрепить знания, умения и владения полученные в результате освоения таких дисциплин, как: «Философия и история культуры», «Устройство и техническое оборудование сцены», «Бизнес-план театрального проекта», «Управление персоналом в театре».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Театральный практикум» направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1).

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	ОПК-2.1 Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2 Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3 Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)	Знает: - основные принципы создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) - основные принципы организации творческой деятельности Умеет: - самостоятельно организовывать творческий процесс и реализовывать творческие проекты Владеет: - навыками интерпретации современного культурного контекста; - методикой организации творческой работы в сфере искусства

ПК-1. Способность к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса.	ПК-1.1. Осознает специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания ПК-1.2. Самостоятельно разрабатывает и реализует творческий замысел в области сценических искусств, в соответствии с выбранным профилем ПК-1.3. Обладает навыками креативной работы в области сценических искусств	**Знает**: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально- художественного произведения **Умеет**: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; **Владеет**: - навыками креативной работы в области сценических искусств.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Театральный практикум» составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов).

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой в первом семестре, экзамен во втором семестре для магистрантов очной формы обучения.

Виды учебной работы		**1 семестр**	**2 семестр**	**Всего часов**
1. Контактная работа, в том числе:		**48**	**48**	**96**
Лекции		8	8	16
Практические занятия, в т.ч. зачет		40	40	4
Форма промежуточной аттестации		Зачет с оценкой	Экзамен 36	**36**
2. Самостоятельная работа, час.		**60**	**24**	**84**
Трудоемкость	**час.**	**108**	**72+36**	**216**
	ЗЕТ	**3**	**3**	**6**

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Всего, час
		Л	ПЗ		
	Радел 1. Подготовка к созданию проекта театральной сценографии				
1	Тема 1. Формулирование предмета и цели творческого высказывания.	0,5	4	5	9,5
2.	Тема 2. Выбор зрительского адреса спектакля.	1	4	5	10
3.	Тема 3. Анализ пространственных и технических характеристик сценической площадки и зрительного зала.	1	4	5	10
4.	Тема 4. Определение художественного смысла понятия «место действия» для данного спектакля совместно с режиссером-постановщиком спектакля.	0,5	4	5	9,5
5.	Тема 5. Самостоятельный анализ результатов творческой дискуссии с режиссером о свойствах места действия.		4	5	9
6.	Тема 6. Выбор жанра изображения и свойств художественной условности.	1	3	5	9
7.	Тема 7. Выбор способа визуальной организации метрики пространства сценического действия.	1	4	6	11
8.	Тема 8. Определение свойств границы бытового и художественного пространства для данного сценографического решения.	1	4	6	11
9.	Тема 9 Создание концептуальной изобразительной композиции, выражающей суть художественного высказывания спектакля.		3	6	9
10.	Тема 10. Обсуждение возможного варианта технологии изготовления декорации. 3	1	3	6	10
11.	Тема 11. Обсуждение концептуальной композиции с режиссером-постановщиком спектакля.	1	3	6	10
	Зачет с оценкой				
	Итого в первом семестре	**8**	**40**	**60**	**108**
	Раздел II. Создание проекта театральной сценографии				
12.	Тема 12. Создание форэскиза сценографии спектакля.	2	8	4	14
13.	Тема 13. Создание эскизной раскадровки динамики сценографических перемен.	2	8	5	15
14.	Тема 14. Обсуждение форэскиза и раскадровки переме с режиссером-постановщиком спектакля.	2	8	5	15

15.	Тема 15. Создание серии законченных эскизов по картинам.	1	8	5	14
16.	Тема 16. Презентация и защита сценографического проекта.	1	8	5	14
	Экзамен			36	**36**
	Итого во втором семестре	**8**	**40**	**24**	**72**
	Итого	**16**	**80**	**120**	**216**

5.2. Содержание тем дисциплины

В рамках программы изучаются:

1. Практические приемы совместного с режиссером определения предмета и цели творческого высказывания.
2. Методика определения статистически достоверного зрительского адреса спектакля.
3. Практические приемы анализа пространственных и технических характеристик сценической площадки и зрительного зала.
4. Практика ведения творческой дискуссии с режиссером-постановщиком о художественном смысле понятия «место действия» для данного спектакля.
5. Практические приемы анализа результатов творческой дискуссии с режиссером о свойствах места действия.
6. Выбор жанра изображения, свойств и меры художественной условности сценического пространства.
7. Практические приемы визуальной организации метрики пространства сценического действия.
8. Приемы поиска художественных свойств границы бытового и сценического пространства для данного сценографического решения.
9. Приемы достижения необходимой творческой сосредоточенности для создания самодостаточной концептуальной изобразительной композиции на тему предмета художественной проповеди спектакля.
10. Методика поиска варианта технологии изготовления декорации, максимально соответствующего художественному образу спектакля.
11. Способы ведения корректной творческой дискуссии при обсуждении концептуальной композиции с режиссером-постановщиком спектакля.
12. Технология создания форэскиза сценографии спектакля.
13. Приемы эскизной раскадровки динамики сценографических перемен
14. Применение компьюграфики для создания серии демонстрационных эскизов по картинам.

15. Технология презентации и защиты сценографического проекта.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью процесса формирования профессиональных и профессионально-специализированных компетенций, так как без настойчивого систематического самообучения, обдумывания (рефлексии) и применения полученных знаний и умений невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе самостоятельной работы формируются навыки рефлексии, умение правильно и полно отражать результаты своей самостоятельной работы в устной и письменной речи, студенты имеют возможность продемонстрировать культуру мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации.

Практические занятия. Система практических занятий позволяет каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения занятий данного вида.

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной подготовке и непосредственно на занятии.

При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Тема 3. Анализ пространственных и технических характеристик сценической площадки и зрительного зала.

Цель:
Приобрести навык анализа пространственных и технических характеристик сценической площадки и зрительного зала.
Содержание:
Чертеж планировки и разреза театральной площадки (по выбору магистранта)
Требования:
Задание выполняется в чертежа, выполненных в программе «Photoshop», «Illustrator» или вручную.

Тема 4. Определение художественного смысла понятия «место действия» для данного спектакля с режиссером-постановщиком спектакля.

Цель:
Выработка навыка определения художественного смысла понятия «место действия» совместно с режиссером-постановщиком спектакля

Содержание:
Тезисы к дискуссии с режиссером-постановщиком.
Требования:
Задание выполняется в виде набора в любом тестовом редакторе.

Тема 7. Выбор способа визуальной организации метрики пространства сценического действия.

Цель:
Освоить различные принципы формирования иллюзорного пространства.
Содержание:
Изображения городских пейзажей, в различных системах пространственных иллюзий. (Оптическое, плоскостное, рельефное)
Требования:
Задание выполняется в виде цветных эскизов, выполненных в программе «Photoshop» или скетчей фломастерами.

Тема 9. Создание концептуальной изобразительной композиции, выражающей суть художественного высказывания спектакля.

Цель:
Выработка навыка создания абстрактной изобразительной композиции, как «эмбриона» будущей сценографии, содержащего в себе пластическую и эмоциональную суть художественного высказывания сценографа.
Содержание:
Одна или несколько абстрактных изобразительных композиций.
Требования:
Задание выполняется в виде цветных эскизов, выполненных в программе «Photoshop» или в любой живописной технике на бумаге или холсте.

Тема 13. Создание эскизной раскадровки динамики сценографических перемен
Цель:
Научиться понимать сценографию, как произведение изобразительного искусства, развивающееся во времени.
Содержание:
Эскизная раскадровка, показывающая принципы трансформации художественного образа во времени спектакля.
Требования:
Задание выполняется в виде цветных эскизов, выполненных в программе «Photoshop».

Тема 15. Создание серии демонстрационных эскизов по картинам.
Цель:
Выработка навыка создания законченного сценографического проекта.
Содержание:

Один или несколько сценографических эскизов выставочного качества, напечатанных на цветном принтере.

Требования:

Задание выполняется в виде цветных эскизов, выполненных в программе «Photoshop» (или в любой 3D программе с последующей доработкой в Photoshop до выставочного качества)

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Задание для подготовки к практическим занятиям по темам:

Тема 3. Анализ пространственных и технических характеристик сценической площадки и зрительного зала.

Цель:

Научиться использовать архитектурные и технологические свойства сценической площадки и зрительного зала в интересах художественного образа сценографии.

Содержание:

Краткий анализ двух принципиально различных театральных площадок. (Тезисы выступления на семинаре.)

Требования:

Задание выполняется в виде логически структурированного текста.

Текст набирается в программе Word.

Вопросы к обсуждению

Как минимальными средствами изменить психологическую окраску пустой театральной сцены?

Тема 7. Выбор способа визуальной организации метрики пространства сценического действия.

Освоить различные принципы формирования иллюзорного пространства.

Содержание:

Изображения городских пейзажей, в различных системах пространственных иллюзий. (Оптическое, плоскостное, рельефное)

Требования:

Задание выполняется в виде цветных эскизов, выполненных в программе «Photoshop» или скетчей фломастерами.

Вопросы к обсуждению

Разница между фотографическим и умозрительным построением глубины пространства.

Тема 9. Создание концептуальной изобразительной композиции, выражающей суть художественного высказывания спектакля.

Цель:

Выработка навыка создания абстрактной изобразительной композиции, как «эмбриона» будущей сценографии, содержащего в себе пластическую и эмоциональную суть художественного высказывания сценографа.

Содержание:

Наброски, демонстрирующие выбор вида абстракции и ее колористические и ритмические свойства. Тезисы выступления на семинаре.

Требования:

Задание выполняется в виде цветных эскизов, выполненных в программе «Photoshop» или в любой живописной технике на бумаге.

Вопросы к обсуждению

Обоснование принятых предварительных решений.решений

Тема 12. Создание форэскиза сценографии спектакля.

Цель:

Развитие навыка превращения визуальной концепции в привязанный сценической коробке предварительный эскиз.

Содержание:

Форэскиз сценографии.

Требования:

Задание выполняется в виде цветных эскизов, выполненных в программе «Photoshop» или в любой живописной технике на бумаге.

Вопросы к обсуждению

Обсуждение творческих творческих проблем, возникших при переходе от концепта к эскизу.

Тема 13. Создание эскизной раскадровки динамики сценографических перемен.

Цель:

Научиться понимать сценографию, произведение изобразительного искусства, развивающееся во времени.

Содержание:

Краткий режиссерский сценарий метаморфоз изображения во времени.
Сценарий выполняется, как тезисы выступления на семинаре.

Требования:

Текст набирается в любом текстовом редакторе.

Вопросы к обсуждению

Художественный и фабульный смысл изобразительного выражения движения времени.

Тема 15. Создание серии демонстрационных эскизов по картинам.

Цель:

Выработка навыка создания законченного сценографического проекта.

Содержание:

Первый в серии сценографический эскиз в электронном виде.

Требования:

Задание выполняется в виде цветного файла э, выполненного в программе «Photoshop» (или в любой 3D программе) с последующей доработкой в Photoshop.

Вопросы к обсуждению

Система художественных и технологических приемов, используемых для осуществления проекта.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине включают:

- перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования;
- описание шкал оценивания;
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;
- типовые практические задания, необходимые для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой в первом семестре, экзамена во втором семестре для магистрантов очной формы обучения.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Основная:

1. Объемно-пространственная композиция: Учеб. для вузов/ А.В. Степанов, В.И. Мальгин, Г.И. Иванова и др. – М.: Стройиздат, 1993
2. Грегорян Е.А. Основы композиции в прикладной графике. Учебно-методическое пособие. Ереван 2003
3. Литвинов, Г.В. Сценография: Учебное пособие / Литвинов Геннадий Васильевич, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Г.В. Литвинов. — Челябинск: ЧГАКИ, 2013.— 184 с. — ISBN 978-5-94839-388-9. ЭБС РУКОНТ
4. Боулт Джон Э. Художники русского театра. 1880-1930. М., Искусство, 1990
5. Власова Р.И. Русское театрально-декорационное искусство начала XX века. Л., Художник РСФСР, 1984

Дополнительная:

1. Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт. М., Советский художник, 1990
2. Михайлова А. А. Образ спектакля. М., Искусство, 1978

3. Михайлова А.А. Мейерхольд и художники. М., Галарт, 1995.
4. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до середины XX века . М., Эдиториал УРСС, 1997
5. Пожарская М. Русские сезоны в Париже. 1908-1929. М., Искусство, 1988
6. Сидорина Е.В. Русский конструктивизм. Истоки, идеи, практика. М. ,1995
7. Коваленко Г.А. Александра Экстер. Путь художника. Художник и время. М., Советский художник, 1993
8. Москва -Париж. 1900-1930. Каталог выставки. М., Советский художник, 1981
9. Козлинский В. Фрезе Э. Художник и театр. М., Искусство, 1975
10. А.Е.Суржаненко. Малярные и обойные работы. М, Высшая школа, 1964г
11. Кринский Ф.К., Ламцов И.В., Туркус М.А. Элементы архитектурно-пространственной композиции. – М. Стройиздат, 1968
12.Основы архитектурной композиции и проектирования Ю.Г.Божко, Г.И. Иванова, Н.А. Киреева и др.: Под общ. ред. А.А. Тица. – К.: «Вища школа», 1976
13. Кирсанова Р.М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века. 18. Художники театра о своём творчестве. М., Искусство, 1973
14. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. Собрание сочинений в 8 томах. М., 17. Пожарская М.Н. А.Я. Головин. Путь художника. Художник и время. М., Искусство, 1990
15. Березкин В.И. Открытая сцена Давида Боровского. М. Книжный дом «Либроком», 2009
16. Санникова, Л.И. Художественный образ в сценографии. М.: Изд-во " Лань",2016
17. Вилькин А.М. О границах дозволенного. Педагогические импровизации на заданную тему М. ГИТИС,2011.
18. Боровский Д.Л. Убегающее пространство.М.: Эксмо, 2006.
19. Бархин С.М. Ламповая копоть. М. 2007
20. Л.Кулешов. Азбука кинорежиссуры. М. Искусство, 1969
21. Сергей Эйзенштейн. Монтаж. М. Искусство, 1968
22. Брюс Блок. Визуальное повествование
23. А. Заика. Цифровая видеосъемка и монтаж. М. Олма-Пресс, 2006

8.2. Интернет-ресурсы

- Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.zipsites.ru/
- Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: http://www.iqlib.ru
- Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://liber.rsuh.ru/

- Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.rsl.ru/
- Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим доступа: http://www.edu.ru/
- http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/
- Интернет-библиотека Института философии РА http://www.philosophy.ru/library/library.html
- http://elibrary.ru
- http://liber.rsuh.ru
- Федеральный портал "Российское образование": http://window.edu.ru/catalog/ Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам": http://window.edu.ru/
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/
- Федеральный центр информационно-образовательных ресур-сов: http://fcior.edu.ru/
- Электронная библиотека "Книгафонд": http://www.knigafund.ru/
- Электронная библиотека " ЭБС IPRbooks": http://www.iprbookshop.ru/
- Электронно-библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook.com/

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/. И ЭБС Лань http://e.lanbook.com/

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:

Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра режиссуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной
и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы

Устройство и техническое оборудование сцены

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство
(уровень - магистратура)

профиль «Театральный менеджмент»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г..

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Содержание

Введение……..... 3
1. Цели и задачи учебной дисциплины …….. 4
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП…….. 5
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине……. 5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы……... 8
5. Содержание учебной дисциплины…….. 8
5.1. Тематический план для очной формы обучения……..... 8
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины……..... 10
6.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине……... 11
6.1.Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины…….. 11
6.2. Задания для самостоятельной работы……... 11
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям……. 13
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации……... 15
8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины…… 16
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы…… 16
8.2. Интернет-ресурсы……... 17
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении……. 18
9. Описание материально-технической базы……. 18

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Устройство и техническое оборудование сцены» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Конструкция и оборудование театральной сцены заметно влияют на сложение художественного образа спектакля. Поэтому сценограф должен уверенно ориентироваться в принципах устройства и технического оборудования современной сцены. При проектировании сценографии критически необходимо понимать техническую идеологию театральной машинерии и учитывать ее возможности. В процессе создания спектакля сценограф находится в постоянном контакте с техническими работниками театра. Это требует свободного владения терминологической системой устройства сцены. Изучению этих вопросов посвящена дисциплина «Устройство и техническое оборудование сцены».

Трудоемкость дисциплины «Устройство и техническое оборудование сцены» составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа). Форма промежуточной аттестации для студентов очной формы обучения: в 1 семестре – зачет.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- знать принципы устройства театральной сцены и ее технологического оснащения;
- понимать возможности трансформации сценического пространства;
- правильно организовывать взаимодействие технических и архитектурных свойств сценической площадки с художественными приемами проектирования сценографии.
- понимать принципы работы сценических механизмов;
-

Задачи:

- изучить развитие и формирование устройства сценической площадки от античности до XX века.
- изучить пропорции основных частей сцены;
- изучить влияние свойств различных материалов на художественный образ сценического пространства;
- изучить устройство планшета сцены;
- изучить устройства трансформации сценической площадки.
- Получить общее представление о правилах составления технической документации;
- освоить терминологическую систему сценической технологии.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Устройство и техническое оборудование сцены» относится к обязательной части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство» для очной формы обучения.

Дисциплина «Устройство и техническое оборудование сцены» – важная составляющая профессиональной квалификации выпускника, так-как в результате ее изучения возникает умение соотносить сценографический проект возможностями конкретной сцены и использовать ее архитектурные и технологические особенности в интересах создания художественного образа спектакля. Обучение по этой дисциплине осуществляется в тесном взаимодействии с освоением таких дисциплин, как: «Философия и история культуры», «Цифровые технологии в театральном менеджменте», «Основы театрального менеджмента».

3. Планируемые результаты обучения

Освоение «Устройство и техническое оборудование сцены» направлено на формирование у обучающихся следующих оуниверсальных и профессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	***Вариант 1.*** УК-2.1 Участвует в управлении проектом на всех этапах жизненного цикла. ***Вариант 2.*** УК-2.1 Участвует в разработке концепции проекта. УК-2.2 Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы. УК-2.3 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта. УК-2.4 Предлагает процедуры и механизмы оценки качества проекта, инфраструктурные условия для внедрения результатов проекта.	**Знает**: - методы формирования и управления проектами; - способы оценки и контроля выполнения проекта; - основы психологии; **Умеет:** - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы; - формулировать цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения. - видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; - формировать план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; - конструктивно преодолевать возникающие разногласия и конфликты между участниками проекта, обеспечить работу команды необходимыми ресурсами; **Владеет**: - навыком публичного представления результатов проекта (или отдельных его этапов); - способностью к организации и координации работы участников проекта;

		- способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	***Вариант 1.*** УК-3.1 Демонстрирует понимание принципов командной работы. УК-3.2 Руководит членами команды для достижения поставленной цели. ***Вариант 2.*** УК-3.1 Вырабатывает стратегию командной работы и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели. УК-3.2 Организует, руководит и корректирует работу команды УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия, возникающие в процессе работы. УК-3.4 Делегирует полномочия членам команды, распределяет поручения, принимает ответственность за общий результат.	**Знает**: - психологию общения, методы развития личности и коллектива; -этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; **Умеет**: - вырабатывать стратегию сотрудничества и на ее основе организовывать работу команды для достижения поставленной цели; - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы, особенности поведения и мнения (включая критические) людей, с которыми работает/взаимодействует, в том числе посредством корректировки своих действий; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; - организовывать обсуждение разных идей и мнений; **Владеет**: - системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия; - навыками преодоления возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.

ПК-1. Способность к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса.	ПК-1.1. Осознает специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания ПК-1.2. Самостоятельно разрабатывает и реализует творческий замысел в области сценических искусств, в соответствии с выбранным профилем ПК-1.3. Обладает навыками креативной работы в области сценических искусств	**Знает**: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально- художественного произведения **Умеет**: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; **Владеет**: - навыками креативной работы в области сценических искусств.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины «Устройство и техническое оборудование сцены» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часов). Форма промежуточной аттестации для студентов очной формы обучения: в 1 семестре – зачет.

Виды учебной работы		**1 семестр**	**Всего часов**
1. Контактная работа, в том числе:		**32**	**32**
Лекции		28	28
Практические занятия, в т.ч. зачет		4	4
Форма промежуточной аттестации			Зачет
2. Самостоятельная работа, час.		**40**	**40**
Трудоемкость	**час.**	**72**	**72**
	ЗЕТ	**2**	**2**

5. Содержание учебной дисциплины

Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего, час
		Л	ПЗ		
1.	Тема 1. Введение. История развития сцены	2			**2**
2.	Тема 2. Современная сцена и ее основные части	2			**2**
3	Тема 3. Составные элементы механизмов.	2			**2**
4	Тема 4. Основные кинематические схемы театральных подъемных механизмов.	2			**2**
5	Тема 5. Индивидуальные подъемы	1	0,5		**1,5**
6.	Тема 6. Декорационные штанкетные подъемы	1	0,5		**1,5**
7.	Тема 7. Софитные подъемы	1	1		**2**
8.	Тема 8. Полетные устройства	1	1		**2**
9.	Тема 9. Занавесы	2		6	**8**
10.	Тема 10. Горизонты, панорамы, дороги.	2	0,5		**2,5**
11	Тема 11. Системы горизонтального перемещения.	2	0,5		**2,5**
12.	Тема 12. Подъемно-опускная сцена.	2		8	**10**
13	Тема 13. Поворотная сцена	2		8	**10**
14	Тема 14. Использование специфических пространств.	2		8	**10**
15	Тема 15. Системы управления механизацией.	2			**2**
16	Тема 16. Составление проектной документации.	2		10	**12**
	Зачет				
	Итого в 1 семестре	**28**	**4**	**40**	**72**

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

В рамках программы «Устройство и техническое оборудование сцены» изучаются:

История развития сцены

Театр древней Греции, Театр Древнего Рима, Сцена средних веков.

Развитие и формирование современного облика театра до XX века.

Сцены XX и начала XXI века.

Анализ сценических форм и пространств в контексте развития человеческой цивилизации.

Современная сцена и ее основные части

Определения, функции.

Пропорции основных частей сцены. План и продольный разрез сцены. Вспомогательные части сцены.

Примеры чертежей.

Особенности использования различных материалов.

Правила охраны труда и техники безопасности.

Устройство планшета сцены.

Составные элементы механизмов

Театральная лебедка, как основной движущий элемент театральных подвесов. Составные части и их назначение.

Электродвигатели, редукторы, муфты, тормоза. Конструкция и назначение барабана.

Элементы тросовых подвесных систем. Тросовая система как набор элементов.

Конструкция, виды и маркировка тросов, талрепы, коуши, стяжки, чекели, карабины, кольца, их назначение и виды.

Театральные блоки. Блочные системы. Противовесы

Схемы театральных подъемных механизмов

Ручные, противовесные и беспротивовесные схемы подъемных механизмов. Особенности их применения, достоинства и недостатки.

Индивидуальные подъемы

Назначение и сфера применения ИП.

Основные виды индивидуальных подъемов.

Однотросовые и мультитросовые варианты. Кинематические схемы. Цепные лебедки с нерегулируемой и регулируемой скоростью. Верхнее и нижнее подключение лебедок.

Коммутация и система управления.

Допустимые нагрузки

Декорационные штанкетные подъемы

Назначение и сфера применения ДШП. Основные виды ДШП. Ручные ДШП, электромеханические ДШП, противовесные и беспротивовесные. Вальные лебедки. Материал и исполнение штанги ДШП. Составные элементы.

Софитные подъемы

Операторское оборудование, осветительные приборы, грип, прочая специальная техника.

Плоскотня: рамы, пены, флаги.

Софитные подъемы

Назначение и сфера применения софитных подъемов. Основные виды СП. Ручные СП, Электромеханические СП, противовесные и беспротивовесные. Конструкция софитной фермы. Составные элементы СП..

Полетные устройства.

Назначение и сфера применения полетных устройств.

Контролируемые и неконтролируемые ПУ.

Полеты бутафории и людей. Требования техники безопасности.

Применение электроприводов для осуществления полета.

Занавесы.

Определения, функции, виды конструкций.

Занавес как техническое средство и как декорация. Разнообразие эстетических функций занавесов. Способы раскрытия.

Антрактно-раздвижной занавес. Виды дорог АРЗ: тросовая, прямолинейная, криволинейная. Основные части АРЗ.

Виды профилей дороги АРЗ. Особенности расчета полотна занавеса АРЗ.

Расчеты дороги занавеса на прочность. Подъемно-опускной занавес. Особенности конструкции. Расчет полотнища занавеса. Расчет механизма на прочность. Фигурные занавесы. Виды и отличия.

Эффектные занавесы, виды и применение.

Огнестойкий противопожарный занавес. Виды ППЗ. Выдержки из техники безопасности и правил противопожарной безопасности. Конструкция ППЗ. Особенности расположения на сцене. Мягкие противопожарные занавесы

Горизонты, панорамы, дороги.

Горизонт и панорама как элемент декорационного оформления.

Определения и устройство. Сходство и различие.

Особенности конструкции дороги.

Барабаны горизонта и панорамы. Кольцевая панорама. Особенности приводов. Система управления. Применяемые материалы и технологии пошива полотнища для панорамы и горизонта.

Эстетические функции. Основные причины использования. Недостатки, ограничивающие применение. Современные «Заменители».

Использование дорог для горизонтального перемещения мягких и жестких декораций

Системы горизонтального перемещения.

Кулисные машины. Историческое и современное применение. Конструкция. Классические и современные накатные площадки. Возможные виды приводов. Радиоуправляемые фурки. Тринспортеры. Конструкция транспортера и основные узлы, входящие в его конструкцию. Транспортер с жесткими каретками и с мягкой лентой.

Подъемно-опускная сцена.

Основные виды театральных люков-провалов. Конструкция тросовых, ременных, реечных люков-провалов. Подъемно-опускные площадки. Виды и типы площадок. Выжимные площадки: Ножничные, реечные. Винтовые площадки: с ведущей гайкой, с ведущим винтом, современные винтовые пары. Тросовые площадки. Гидравлические площадки. Семейство Serapid. Семейство Spiralift. Принципиальные различия. Достоинства и недостатки.

Сейфы декорационные.

Поворотная сцена.

Виды поворотных кругов: накладной, врезной, барабанный. Кольца. Виды приводов. Конструкции с верхним и нижним расположением опорных катков. Достоинства и недостатки.

Использование специфических пространств.

Архитектурные и инженерные особенности зданий, ограничивающие применение определенных видов механизации. Недостаток высоты, недостаток ширины, отсутствие трюма, карманов, арьерсцены. Трудности с нагрузками, трудности с электроснабжением. Возможные варианты решения подобных проблем. Использование основных, вспомогательных и дополнительных пространств. Временные и мобильные конструкции.

Системы управления механизацией.

Ручные, автоматизированные и автоматические системы управления. Машинная логика. Датчики

Составление проектной документации.

Состав проекта оснащения сцены механическим оборудованием. Составление чертежей сцены и схем расположения элементов механического оборудования. Расчет затрат на приобретение и изготовление оборудования. Расчет затрат на эксплуатацию оборудования. Оптимизация проекта по различным параметрам.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно зафиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить глоссарий дисциплины.

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и промежуточной аттестации.

Практические занятия. Система практических занятий позволяет каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения занятий данного вида.

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной подготовке и непосредственно на занятии.

В современных условиях практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверку домашнего задания;
- изучение нового материала;
- рефлексию;
- решение задач;

• моделирование различных ситуаций и др.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на вопросы обучающихся; презентация домашних заданий, обсуждение, решение задач; заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий определяется из собственно практической части и это могут быть обсуждения докладов, рефератов, дискуссии, решение разнообразных задач и др. Обучающимся предлагаются вопросы для подготовки и обсуждения, отражающие содержание аудиторных занятий; типовые задания, выполнение которых будет учитываться при промежуточной аттестации.

Основная и дополнительная литература представлена в соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, обобщающих опыт отечественных и зарубежных исследователей.

Методические указания нужны обучающимся для того, чтобы увидеть перспективу изучения дисциплины, спланировать самостоятельную работу, лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к промежуточной аттестации.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным вопросам;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

• продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);

• найти и/или подготовить наглядный материал;

Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих формах:

– подбор и изучение иллюстративного и описательного материала по отдельным темам

- ознакомление со специальной литературой по разделам и темам дисциплины;
- создание планировок и разрезов различных сцен.
- расчет затрат на эксплуатацию оборудования.
- создание эскизов временных и мобильных конструкций.

6.2. Задания для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы по темам.

Тема 9. Занавесы
Цель:
Научиться использовать театральный занавес во всем разнообразии эстетических и функциональных свойств.
Содержание:
Подобрать многоактную пьесу, требующую использования разных видов занавесов. Описать схему функционирования занавеса, как активного элемента сценографии.
Требования:
Задание выполняется в виде тезисов выступления на семинаре.

Тема 12. Подъемно-опускная сцена
Цель:
Научиться использовать подъемно-опускные площадки для создания архитектурных композиций или как конструктивную основу объемных элементов.
Содержание:
Эскиз пространственной архитектурной композиции из простых геометрических форм обладающей определенной эмоциональной окраской.
Требования:
Задание выполняется в виде набросков цветными фломастерами или в любой программе формирования изображения.

Тема 13. Поворотная сцена
Цель:
Научиться использовать вращение сценографических элементов вокруг вертикальной оси для создания разнообразных пространственных и смысловых метеморфоз.
Содержание:
Эскизная раскадровка смысловых и композиционных перемен пространственных свойств сценографии средствами разнонаправленного движения кольца и круга.
Требования:

Задание выполняется в виде набросков цветными фломастерами или в любой программе формирования изображения.

Тема 14. Использование специфических пространств
Цель:
Научиться использовать особенности имеющегося в распоряжении сценографа «неудобного пространства» с целью создания определенного художественного образа спектакля.
Содержание:
Три варианта композиционного решения пространства одного спектакля (драматургический материал на выбор магистранта): 1. Условный портал ширина 6, высота 2,5м, глубина 3 м; 2. Условный портал ширина 4м, высота 8м., глубина 12 м; 3. Условный портал ширина 7м., высота 7м, глубина 7 м.
Требования:
Задание выполняется в программе Sketch up.

Тема 16. Составление проектной документации
Цель:
Ознакомиться с принципами оптимизации проекта по различным параметрам.
Содержание:
Эскизный чертеж сцены (ширина 14 метров глубина 14 м. + арьер глубиной 4% высота 7 м.; карманы: ширина 5 м,. глубина 14 м; Высота портала 8,5м, высота до колосниковой решетки 24 м., поворотный круг диаметром 10 м) и схема расположения элементов механического оборудования.
Требования:
Задание выполняется в любой программе формирования изображения.

Критерии оценивания:

10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом;
8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения;
6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;
4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, слабая логика изложения и обоснования;
2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении;
1 – отсутствие каких-либо знаний.

0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал выставляется неудовлетворительная оценка.
Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 (удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично).

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Тема 5. Индивидуальные подъёмы.

Цель:
Научиться использовать технические возможности индивидуальных подъемов для создания динамической сценографии и перемены картин.
Содержание:
Краткий изобразительный сценарий динамического сценографического события, реализуемого индивидуальным подъемом.
Требования:
Задание выполняется в виде эскизной раскадровки на бумаге или в любой программе формирования изображения.
Вопросы к обсуждению:
Обоснование художественной необходимости использования индивидуального подъема в конкретной сценографической компопозиции.

Тема 6. Декорационные штанкетные подъемы.

Цель:
Научиться использовать технические возможности штанкетных подъемов для перемены картин и создания динамической сценографии.
Содержание:
Краткий изобразительный сценарий перемены картин при открытом занавесе, реализуемой штанкетными подъемами.
Требования:
Задание выполняется в виде эскизной раскадровки на бумаге или в любой программе формирования изображения.
Вопросы к обсуждению:
Какие художественные задачи могут решаться средствами управления темпом и ритмом движения штанкетных подъемов?

Тема 7. Софитные подъемы.

Цель:
Ознакомиться с устройством софитного подъема. Научиться использовать софиты, как элемент изобразительной организации сценического пространства. Понять

зависимость световой картины от пространственного положения софитного подъема.

Содержание:

Графическая композиции с использованием явленных зрителю софитных подъемов. Темы: 1. «Тысячеглазый бог света сходит с небес на сцену». 2. «Апокалипсис».

Требования:

Задание выполняется в программе Photoshop.

Вопросы к обсуждению:

Возможно ли придание художественного смысла техногенному зрелищу софитных ферм с фонараями?

Тема 8. Полетные устройства.

Цель:

Ознакомиться с назначением и сферой применения полетных устройств.

Содержание:

Краткий изобразительный сценарий сценического полета с определенной эмоциональной окраской.

Требования:

Задание выполняется в программе Photoshop.

Вопросы к обсуждению:

При каких художественных свойствах спектакля необходимо прятать технологическое обеспечение полетного трюка, а при каких – нет?

Тема 10. Горизонты, панорамы, дороги.

Цель:

Научиться использовать горизонт и панораму, как инструмент создания пространственных иллюзий.

Содержание:

Три пространственных эскиза использования панорамы. Плоское пространство, бесконечная глубина, рельеф.

Требования:

Задание выполняется в программе Photoshop.

Вопросы к обсуждению:

Свойства горизонта и панорамы, как элемента художественного пространства спектакля.

Тема 11. Системы горизонтального перемещения

Цель:

Освоить пластические возможности классических и современных накатных площадок для перемены картин и создания динамической сценографии.

Содержание:

Краткий изобразительный сценарий динамического эпизода сценографической картины с использованием накатных площадок.

Требования:

Задание выполняется в виде эскизной раскадровки на бумаге или в любой программе формирования изображения.

Вопросы к обсуждению

Обсуждение на материале представленных сценариев художественной целесообразности использования накатных площадок разных видов.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

1. Шевелев Г.В. СЦЕНА: механическое оборудование : учебное пособие для театральных колледжей и вузов. – М. : ГИТИС, 2007
2. Базанов, В.В. Сцена XX века : учебное пособие. – Л.: Искусство, 1990.
3. Базанов В.В. Техника и технология сцены. Л.: Искусство, 1976.- Текст : электронный // НЭБ. - URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_007664181/
4. Листовский В.В. В спектакле участвует техника... Техника сцены и правила ее эксплуатации : словарь-справочник. – М. : ЗАО "Сцены" : ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2009.
5. Немцов М.В. Электротехника и электроника : учебник. - М.: Кнорус, 2016. - Текст : электронный // НЭБ. - URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_02000022596/
6. Шверубович В.В. О людях, о театре и о себе. – М. : Искусство, 1976.

8.2. Интернет-ресурсы

1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.zipsites.ru/
2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: http://www.iqlib.ru
3. Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://liber.rsuh.ru/
4. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.rsl.ru/
5. Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим доступа: http://www.edu.ru/
6. http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/
7. Интернет-библиотека Института философии РА http://www.philosophy.ru/library/library.html
8. http://elibrary.ru
9. http://liber.rsuh.ru
10. Федеральный портал "Российское образование": http://window.edu.ru/catalog/ Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам": http://window.edu.ru/
11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/
12. Федеральный центр информационно-образовательных ресур-сов: http://fcior.edu.ru/
13. Электронная библиотека "Книгафонд": http://www.knigafund.ru/
14. Электронная библиотека " ЭБС IPRbooks": http://www.iprbookshop.ru/
15. Электронно-библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook.com/

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/. И ЭБС Лань http://e.lanbook.com/

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного

обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

	Наименование объектов **материально-технического обеспечения учебной дисциплины**
	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
	учебная мебель - ученические столы и стулья
	компьютеры с программным обеспечением
	веб-камеры
	проектор и экран для мультимедийного проектора
	усилитель с колонками
	настенная или интерактивная доска
	гарнитуры
	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА

ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»

(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы

«Иностранный язык в сфере профессионального общения»

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство
(уровень - магистратура)

профиль «Театральный менеджмент»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Содержание

Введение…….....…3
1. Цели и задачи учебной дисциплины……..…..4
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП…….....4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....……5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы..……..... 6
5. Содержание учебной дисциплины.....6
5.1. Тематический план для очной формы обучения…….....6
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....7
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине….....9
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины…….9
6.2. Задания для самостоятельной работы ..…….……..11
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....12
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 21
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин..... 22
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....23
8.2. Интернет-ресурсы 24
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении...……23
9. Описание материально-технической базы..... 24

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере профессионального общения» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессионального общения» ориентирована на межкультурную коммуникацию, обучение аспектам коммуникативной деятельности, опору на когнитивные процессы усвоения языка (аналитические знания, задания на связанность и сопоставления и др.), аутентичность материала, связь обучения со всеми видами речевой деятельности, развитие общекультурной и профессиональной компетенции будущих магистров.

Успешное межкультурное профессиональное взаимодействие членов деловых социумов означает адекватное коммуникативное поведение при установлении взаимоотношений профессионального сотрудничества и предполагает, наряду с достаточно высоким уровнем владения иностранным языком, умение адекватно интерпретировать социокультурное многообразие партнеров по коммуникации при решении практических задач.

Предметом познавательной деятельности магистрантов, изучающих иностранный язык, являются типичные ситуации, возникающие в деловом общении в англоязычном социуме, их структуризация и языковая манифестация. Формирование способности к профессиональной интерактивной деятельности, познание мира профессионального общения и его правил, развитие навыков идентификации и порождения речевых моделей многообразных ситуаций делового сотрудничества – есть обучение стратегиям профессионального коммуникативного воздействия на партнера. Достигается это путем моделирования в учебном процессе ситуаций профессионального сотрудничества, в которых иностранный язык выступает как инструмент социального взаимодействия личности и профессионального инофонного коллектива, в нем отражаются все изменения социокультурных факторов, влияющие на иерархию смыслов и ценностей в картине мира личности ее менталитет прагматические установки.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов), дисциплина изучается в 2-ом семестре.

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой во втором семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- научить будущих магистров коммуникативно-ориентированному владению иностранным языком в профессионально-значимых ситуациях межкультурного делового общения. Под коммуникативными умениями и навыками понимается, наряду с языковыми, способность к принятию социокультурной специфики иноязычного социума и передаче информации профессионально-делового характера на иностранном языке;
- обучить специальным речевым моделям, коррекции профессионального дискурса, - реализации стратегии коммуникативного взаимодействия в каждой ситуации, направленной на достижение соглашения в решении практических задач

Задачи:

- развитие навыков восприятия и узнавания лексического материала в тексте или разговоре (когнитивно-концептных, информационных), определение лингвистических реалий в социальных сферах жизни (восприятие, узнавание, воспроизведение их в диалогах, в ситуациях, приближенных или связанных с действительностью);
- развитие навыков (семантические, лингвистические), позволяющих магистру вычленить необходимый языковой материал, оформить его и оперировать им как в устной, так и в письменной речи;
- овладение устной и письменной речью (речевые, индивидуальные) в пределах пройденной профессионально-ориентированной лексики;
- формирование устойчивого навыка работы с текстом, развитие умения выражать мысли на письме;
- обучение магистрантов практическому владению языком. В новых экономических условиях значительно изменилась суть понятия «практическое владение». Сюда входит не только язык конкретных специальности или направления, но и умение дифференцированно применять язык в варьирующихся ситуациях делового общения, знание культурологического аспекта, то есть формирование языковой личности будущего магистра.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Иностранный язык в сфере профессионального общения» является дисциплиной обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство (квалификация (степень) "магистр").

Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессионального общения» связана с такими дисциплинами как «Психология и педагогика высшей театральной школы», «Философия и история культуры» и другими.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение дисциплины «Иностранный язык в сфере профессионального общения» направлено на формирование следующей универсальной компетенции (табл.1).

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1 Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. УК-4.2 Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках. УК-4.3 Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык.	***Знает:*** - различные формы речи (устной и письменной; монологической и диалогической) на иностранном языке; - особенности основных функциональных стилей английского языка; - языковой материал русского и иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах профессиональной деятельности; - современные коммуникативные технологии на иностранном языке ***Умеет:*** - демонстрировать интегративные умения, необходимые для написания, письменного перевода и редактирования различных рецензионных текстов (эссе, обзоров, критических статей и т.п.); - представлять результаты академической и профессиональной деятельности на различных мероприятиях, включая научные и международные;

		Владеет: - системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными грамматическими категориями; - навыками коммуникации, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов), дисциплина изучается в 2-ом семестре.

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой во втором семестре для магистрантов очной формы обучения.

Виды учебной работы		**Всего часов**
1. Контактная работа, в том числе:		**48**
Лекции		4
Практические занятия		44
Форма промежуточной аттестации — зачет с оценкой		-
2. Самостоятельная работа, час.		**60**
Трудоемкость	**час.**	**108**
	ЗЕТ	**3**

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	**Наименование темы дисциплины**	**Контактная работа, час.**		**СР**	**Всего, час.**
		Л	**ПЗ**		
1.	**Тема 1.** Theatre as an art form, acting, performance and life.		3	3	6
2.	**Тема 2.** The art of communication. Communicative and conversational speech acts.		2	3	5
3.	**Тема 3.** Stanislavsky system. Make-Believe.	2	2	3	7
4.	**Тема 4.** Conversational speech. Exploring the language of drama.		3	3	6
5.	**Тема 5.** Major duties of the theatre director. The actor/director relationship. Effective teambuilding strategies.		3	3	6

6.	**Тема 6.** Creating imagery in a work of art.		3	3	6
7.	**Тема 7.** What we know about Shakespeare.		2	4	6
8.	**Тема 8.** Impromptu speech. Persuasive speech. Intonation significance.		3	3	6
9.	**Тема 9.** Art criticism. Literary criticism and review.		3	3	6
10.	**Тема 10.** Classic theater plays.	2	2	3	7
11	**Тема 11.** Stylistics of drama discourse.		3	3	6
12	**Тема 12.** What makes a great theatre actor?		2	4	6
13	**Тема 13**. Dialogue as a constituent resource for dramatic discourse.		2	4	6
14	**Тема 14.** Behind the curtain or a step inside the theatre.		2	4	6
15	**Тема 15.** Pragmatics of theatre.		2	4	6
16	**Тема 16.** Emotional colouring in atmosphere, tone and mood of a play.		2	3	5
17	**Тема 17.** Bernard Shaw – Pygmalion.		2	4	6
18	**Тема 18.** Poem is a form of a literary Art. The language of poetry.		3	3	6
	Зачет с оценкой				
	Всего	**4**	**44**	**60**	**108**

5.2.Содержание разделов и тем дисциплины

1	**Тема 1.** Theatre as an art form, acting, performance and life.	**Лексика:** Theater as a metaphor. Theatrical dialogue in the digital age: from director's theatre to the theatre onscreen. Acting, directing, design, running crew (musicians, singers, dancers). Elements of theater.	**Грамматика:** Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Образование множественного числа. Форма притяжательного падежа. Сочетание существительных с предлогами.
2	**Тема 2.** The art of communication. Communicative and conversational speech acts.	**Лексика:** Levels of speech acts. Communicative and conversational speech acts. Types of Speech acts. Direct, indirect and nonliteral speech acts. Characteristics of effective communication. Factors and barriers that affect communication.	**Грамматика:** Употребление артиклей с собственными существительными. Артикль в устойчивых сочетаниях. Степени сравнения прилагательных (особые случаи).
3	**Тема 3.** Stanislavsky system. Make-Believe.	**Лексика:** Stanislavsky regarded the theatre as an art of social significance.	**Грамматика:** Предлоги, совпадающие по форме с наречиями. Составные предлоги. Союзы, предлоги и наречия, совпадающие по форме.
4	**Тема 4.** Conversational speech. Exploring the language of drama.	**Лексика:** Informal language. Casual speech. The language of drama peculiarities.	**Грамматика:** Времена группы Perfect. Противопоставление Past Perfect и Past Simple.

5	**Тема 5.** Major duties of the theatre director. The actor/director relationship. Effective teambuilding strategies.	**Лексика:** Problem-solving. Strategies to prevent and reduce (intergroup) conflict. The actor/director interaction. A director's approach to managing creativity. Effective peacemaking strategies. The best teambuilding activities for work. Teambuilding skills. Types of leadership.	**Грамматика:** Антонимия, омонимия и синонимия в английском языке.
6	**Тема 6.** Creating imagery in a work of art.	**Лексика:** The concept of imaginary in theatre and literature. Means of rendering imaginary on the stage. Visual imaginary in art. Imaginary mechanism.	**Грамматика:** Словообразование в английском языке.
7	**Тема 7.** What we know about Shakespeare.	**Лексика:** W. Shakespeare as the greatest dramatist and the finest poet. The author's understanding of human nature. The language of Shakespeare.	**Грамматика:** Будущее совершенное длительное время в прошедшем.
8	**Тема 8.** Impromptu speech. Persuasive speech. Intonation significance.	**Лексика:** Features of prepared speech. The key difference between a prepared and impromptu speech. Non-verbal communication.	**Грамматика:** Сопоставление русских и английских времен изъявительного наклонения.
9	**Тема 9.** Art criticism. Literary criticism and review.	**Лексика:** Phases of literary understanding. . Critical reasoning. A critical review. Peer review peculiarities.	**Грамматика:** Способы перевода на русский язык английских глаголов времен.
10	**Тема 10.** Classic theater plays.	**Лексика:** Hamlet by W. Shakespeare Cloud 9 by C. Churchill; The Importance of Being Earnest by W. Shakespeare; Uncle Vanya by A. Chekhov; The Glass Menagerie by T. Williams; Long Day's Journey Into Night by E. O'Neill.	**Грамматика:** Порядок слов в английском предложении. Устойчивые выражения и идиомы. Глаголы с неоднозначным толкованием: speak, tell, say, talk. Порядок прилагательных.
11	**Тема 11.** Stylistics of drama discourse.	**Лексика:** The elements of discourse analysis. The elements of style: stylistics in literature. Lexical and syntactical stylistic devices. Puns and play on words.	**Грамматика:** Согласование времен. Случаи отклонении от правил согласования времен. Глаголы, вводящие косвенную речь. Глагольные времена в придаточном предложении.
12	**Тема 12.** What makes a great theatre actor?	**Лексика:** Talent and technique; transformation; stage presence and magnetism; holding a stage; creating memorable and affecting performances; star quality; adopting an authoritarian posture and	**Грамматика:** Неличные формы глагола. Герундиальные обороты, инфинитив или причастия в английском языке.

		confidence.	
13	**Тема 13**. Dialogue as a constituent resource for dramatic discourse.	**Лексика:** Dialogue in creative writing. Monologue and dialogue peculiarities. Writing dialogue or drama scripts.	**Грамматика:** Употребление герундия в форме действительного и страдательного залога. Употребление герундия в форме Indefinite и Perfect.
14	**Тема 14.** Behind the curtain or a step inside the theatre.	**Лексика:** Parts of the theater. Production team, technical crew and casting. Green room, props and setting. Theater jargon.	**Грамматика:** Сослагательное наклонение и формальность. Фразовые глаголы в английском языке.
15	**Тема 15.** Pragmatics of theatre.	**Лексика:** Communicative theatre space in the linguistic and pragmatic paradigm. Technique and interpretation in the performing arts.	**Грамматика:** Модальные глаголы и их эквиваленты. Сравнение употребления модальных глаголов.
16	**Тема 16.** Emotional colouring in atmosphere, tone and mood of a play.	**Лексика:** The dominant mood or emotional tone of a work of art, as of a play or a novel. “The Raven” by Edgar Allen Poe. Communicating important details that place the reader in a scene. Making characters feel more real. Reinforcing themes and tone. Communicating genre elements.	**Грамматика:** Страдательный залог в нарративе. Функции страдательного залога. Употребление страдательных оборотов. Способы перевода страдательных оборотов на русский язык.
17	**Тема 17.** Bernard Shaw – Pygmalion.	**Лексика:** Show’s plays are vital and contain humor that was exceptional among the playwrights of Victorian era. The complex business of human relationships in a social world.	**Грамматика:** Выражение привычки в прошлом: used to/would Перевод английских причастий на русский язык. Синтаксическая функция причастия.
18	**Тема 18.** Poem is a form of a literary Art. The language of poetry.	**Лексика:** Rhythm and rhyme. Limericks: From nonsense to sense. Poetry interpretation. Classic English Poetry and Poets (Robert Burns).	**Грамматика:** Вопросительное предложение. Общие, расчлененные и специальные вопросы. Выражение спектра будущих времен: Future Present Continuous; Future Tense; структура to be going to.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Основными видами учебных занятий являются лекции, практические занятия и самостоятельная работа магистрантов.

Чтение лекций по данной дисциплине проводится с использованием компьютерных презентаций. Мультимедийные презентации – одна из эффективных форм подачи информации. Они представляют лекционный материал как систему ярких наглядных образов с четкой структурой, учетом особенностей целевой аудитории. Системное использование презентаций в лекционном курсе приводит к активизации мыслительной деятельности магистрантов, проявлению устойчивой мотивации к изучению дисциплины, повышению эффективности учебного времени. Такая работа позволяет обучающимся легко систематизировать материал, углубляет уровень усвоения информации. Магистрантам предоставляется возможность копирования презентаций для самостоятельной работы и подготовки к дифференцированному зачету.

В рамках лекционных занятий могут заслушиваться и обсуждаться подготовленные обучающимися сообщения и доклады.

Практические занятия – основная дидактическая форма организации учебного процесса, среди которых традиционное практическое занятие, коллоквиум, дискуссия, творческий проект. Приоритетной является традиционная форма практических, семинарских занятий и коллоквиумов, в ходе которых формируются практические навыки и умения, закрепляются теоретические знания предмета, таким образом, приоритетной является работа непосредственно с текстовыми материалами. Кроме этого, проводятся аудио- и видео-уроки (просмотр и анализ аудио- и видеоматериалов, компьютерных подборок в рамках заявленной тематики).

Коллоквиум как форма практического занятия предполагает проработку теоретического и практического материала по предложенной теме в виде серии вопросов, дробно представляющих данную тему (от 10 до 30 вопросов). При этом вопросы предлагаются для последующего обсуждения в аудитории на основе традиционной методики фронтального опроса, выступлений магистрантов по собственному желанию, собеседования с преподавателем по определенной группе вопросов.

На последнем практическом занятии подводятся итоги. Самостоятельная работа составляет существенную часть познавательной деятельности магистрантов в рамках данного курса. Это проработка некоторых разделов, выполнение серии индивидуальных заданий на основе свободного выбора и собственных предпочтений, написание рефератов, творческих работ (эссе, критическая заметка, статья, рецензия). Организация самостоятельной работы магистрантов осуществляется на основе пошаговых заданий и методического обеспечения данного процесса серией дидактических материалов (компьютерные аудиовизуальные подборки, перечень театральных терминов, индивидуального консультирования). Консультации ставят цель сориентировать магистрантов в области выполнения практических и творческих заданий (рефераты, эссе и т.д.), в области самостоятельно определяемых интересов и предпочтений. Консультации перед дифференцированным зачетом ставят цель сориентировать магистрантов в проблемах курса, указать на оптимальные формы подготовки к итоговому контролю.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется магистрантами во внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. *6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям*.

Основными этапами и приемами самостоятельной работы студентов являются:

знакомство с содержанием темы (п. 5.2 Программы), с вопросами и заданиями на практическое занятие по данной теме; отбор необходимых источников информации по теме/ вопросу/ заданию из Перечней нормативных правовых актов, основной и дополнительной литературы, представленных в разделе 8 настоящей рабочей программы; составление (при необходимости) кратких конспектов ответов на вопросы, подготовка конкретных примеров, схем, презентаций по практическим заданиям на основе текста лекций, учебно-методической и иной литературы.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, магистрант может подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии, даже если такого вопроса нет в задании (п. 6.3.), то есть проявление инициативы магистрантами всячески приветствуется.

Примерные темы эссе:

1. What is Theatrical art: Yesterday, Today, Tomorrow.
2. Farce as the main genre in the medieval theater.
3. How do You Define Acting.
4. What Oscar Wilde Taught Us about Art?
5. Is comedy more true to life than tragedy?
6. Books vs. Stage Versions
7. How COVID-19 Reshaping Performing Arts
8. Contemporary Scenography: Practices and Aesthetics in Theatre.
9. Performing Objects and Theatrical Things.
10. A Philosophy of Comedy on Stage and Screen
11. Theatre/Performance Historiography: Time, Space, Matter.
12. Stage Adaptations: Shakespeare’s Hamlet: The Relationship between Text and Performance.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Подготовка к практическим занятиям осуществляется в ходе самостоятельной работы магистрантов. Изучение рекомендованной литературы носит обязательный характер. Дополнительная литература может изучаться магистрантами по мере необходимости при обработке того или иного вопроса семинара или практического занятия. Эта литература предназначена для углубленного изучения выносимых на обсуждение вопросов. Кроме указанной литературы магистранты по своему усмотрению могут ознакомиться и с другими источниками по теме занятия, составить библиографический список дополнительной литературы. По усмотрению преподавателя в начале занятия одному из магистрантов может быть поручен обзор литературы по теме семинара.

Самостоятельная работа магистрантов в основном построена на изучение литературы и информационных интернет-материалов, при этом успех работы во многом зависит от умения правильно работать с текстом, правильно анализировать языковой материал. Изучение темы рекомендуется начинать с основной литературы, которая, как правило, представлена базовыми учебниками и учебно-методическими пособиями. Работа с текстом базового учебника может осуществляться в различных формах, однако традиционно она ориентирована первоначально на изучающее чтение и конспектирование. Выбор формы конспектирования зависит от характера изучаемого материала, сложившихся индивидуальных стратегий работы с текстом и целей работы с ним.

План-конспект – это схематично изложенный материал в виде рубрик, ключевых слов, отельных дефиниций, степень его развернутости может определяться магистрантом самостоятельно, он может быть достаточно кратким и обобщенным по характеру обработанных материалов или развернутым тезисным изложением основных вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план-конспект часто является оптимальной основой для изучения и концептуализации материала.

Развернутый конспект – это тезисное изложение основных положений текста в той последовательности и логике изложения материала, которая предлагается автором данного источника.

Систематизирующий конспект предполагает концептуализацию и систематизацию материала.

Тематический конспект предполагает подбору определенного материала на основе различных источников, представляющих различные подходы и точки зрения по определенной проблеме.

Техника оформления конспекта предполагает использование различных способов выделения и структуризации в виде подчеркивания, графических способов делимитации, обеспечивающих легкость восприятия и удобство использования.

Образцы тестовых заданий и материалов для подготовки к практическим занятиям.

Тема I.

1. Find definitions to the following theater notions:

SCENIC ARTISTS:, THRUST STAGE:, PROSCENIUM:, DROP:, GREEN ROOM, ORCHESTRA PIT, MILLINER, TECHNICAL DIRECTOR, STAGE MANAGER, FLYMAN, PROPS, ORCHESTRA PIT, DIRECTOR

1. A large piece of painted canvas that is "flown in" by the flyman.
2. The place where the musicians perform during a play.
3. The physical characteristics of the theatre in which the audience and the actors are separated by a picture-frame opening that the audience looks through to see the actors.
4. The people who are responsible for painting and decorating the surfaces of the set.
5. The person who makes sure that all rehearsals and performances run smoothly.
6. The person who is responsible for coordinating all of the technical elements of a production.
7. The person responsible for the manipulation of the scenery which is in the space above the stage. The scenery is manipulated by ropes attached to a counterweight system.
8. A stage that is surrounded on three sides by the audience.
9. The person who makes the hats which the actors wear on stage.
10. The place usually near the entrance to the stage, is where the actors and crew sit while waiting for their turn to go on stage.
11. Anything that the audience sees that is not worn by an actor and is not a structural part of the set.
12. The person who guides the actors during the rehearsal period and decides what the important messages of the play are and how they will be conveyed to the audience.

Тема II.

1. Introduce yourself using the following example:

Good morning, Sir/Madam, ladies and gentlemen,….

It's a pleasure to introduce myself. My name is …

I was born in …

I have graduated from) with Bachelor Degree in …. (Honors Degree) and currently pursuing my first year Master degree from The Boris Shchukin Theatre Institute.

Coming to my strengths, I would say ….

My short goal is to join a theatre, which can help me maximize my reach and help me develop myself in the field I chose.

My long term goal is to become/increase/improve/develop/overcome ….

Now that's in short about me and thank you very much for this opportunity.

Тема III.

1. Do you agree with the following ideas? Express your opinion:

Make Believe

Play is make believe at the double. I look at something and I first see what it is, or at least what I believe it is, be it Jury, a banana, February 14th. But then I make believe that “what is” were something else: Hamlet, a revolver, the feast of St Valentine. What if. What is. We're playful when we hold two spheres of belief in our brains overlapping. Humans are really good at it. The distance between these two spheres of “what if” and “what is” is a dynamic space. Sometimes the spheres are almost so close, almost touching, sometimes miles apart, but the meaning of play is found across that distance.

Тема IV.

1. Answer the following questions:

a) How does it feel if we start the play with a climax?
b) How can that affect the sequence of events?
c) Would that hook the audience and make them more intrigued to know what will happen?
d) What if the play is a series of narratives that doesn’t have any eventful end-up?

Тема V.

1. Distribute the following stage directions according to the scheme of the stage:

Stage Direction Terms

STAGE RIGHT: (D) The section of stage to the actor's right as he faces the audience.
UPSTAGE: (C) The section of stage furthest from the audience.
DOWN LEFT: (I) The front left of the stage, when facing the audience.
DOWN RIGHT: (H) The front right of the stage, when facing the audience. After center stage, this is generally considered the second-most powerful section of the stage as it's the first place audiences trained to read from left-to-right usually look.
UP LEFT: (G) The back left section of the stage, when facing the audience. Generally considered the 'weakest' position on stage as it is the last place the audience is likely to look.
CENTER / CENTER STAGE -?

UP RIGHT -?

STAGE LEFT -?

DOWN STAGE - ?

AUDIENCE

Тема VI.

1. What imagery can you identify in the prologue of *Romeo and Juliet:*

[*Enter*] CHORUS.

Chorus

Two households, both alike in dignity,
In fair Verona, where we lay our scene,
From ancient grudge break to new mutiny,
Where civil blood makes civil hands unclean.
From forth the fatal loins of these two foes
A pair of star-cross'd lovers take their life;
Whose misadventured piteous overthrows
Do with their death bury their parents' strife.
The fearful passage of their death-mark'd love,
And the continuance of their parents' rage,
Which, but their children's end, nought could remove,
Is now the two hours' traffic of our stage;
The which if you with patient ears attend,
What here shall miss, our toil shall strive to mend.

Тема VII.

1. Explain the following words and phrases in your own words:

The Language of Shakespeare

Tongue in your head –
Dead as a door-nail –
To send smb packing –
Teeth set on edge –
To give the devil his due –
Crack of doom –
Eyesore –
A laughing stock –
Without rhyme or reason –

What the dickens! –
Good riddance –
Own flesh and blood –
It’s Greek to me –
Salad days –
Green-eyed jealosy –
To knit one’s brows –
To dance attendance on one’s lord and master –
Bloody minded –
Blinking idiot –
Tut tut! –
Fair play –
Sleep not a wink –
Tongue-tied –

Тема VIII.

1. *What is the right mix of skills to be successful at YOUR work?*

Classify them according to the example:

Types of Skills	Set of skills	Why do you consider them critical to YOUR professional future?
Communication skills	1. Active listening 2. Building rapport 3. Effective speaking 4. Negotiations skills 5. Cultural awareness, etc.	
Leadership skills	1.Strategic thinking 2.Effective decision making 3.Self-motivation and motivating others 4.Task delegation 5.Giving and receiving feedback 6.Being charismatic 7. Emotional intelligence, etc.	
Other		

Тема IX.

1. Write a director's review criticizing an actor's work according to the following points:

Director's Review:

1. Pace:
2. Voice:
3. Mood:
4. Facial Expression:
5. Body Part Lead:
6. Body Signature:
7. Internal Monologue:

Answer the following questions:

1. What worked?
2. What went wrong?

Body Language

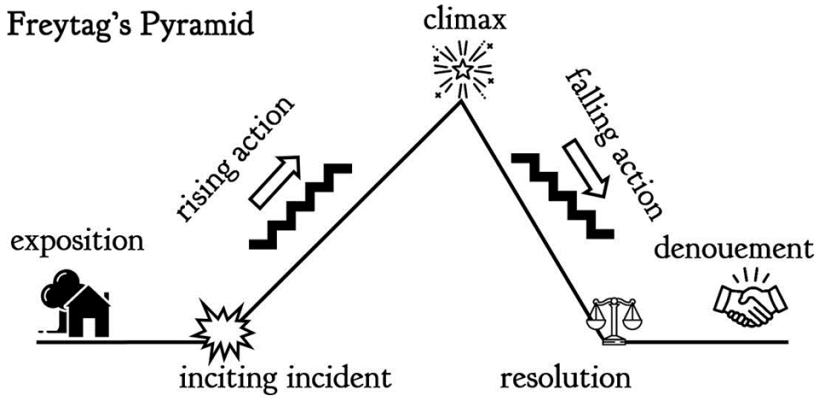
1. Did the actor use gestures where appropriate?
2. Did the actor maintain good eye contact?
3. Was the actor relaxed and in control?

Delivery

1. Was the actor's voice clear to understand?
2. Was the speed and volume appropriate?
3. Did the actor emphasize points well?
4. Did the actor hold the audience's attention?

Тема X.

1. *Analyze the given extract from the play according to Freytag's Pyramid:*



Тема XI.

1. *Answer the following questions:*

a) What is the difference between catharsis, climax, resolution and denouement?

b) Explain the following sayings from the point of view of stylistic devices:

1. She was crazy about you. In the beginning.
2. Women are not made for attack. Wait they must (Joseph Conrad).
3. Women have a wonderful instinct about things. They can discover everything except the obvious. (Oscar Wilde).

c) Distribute gradation in the following sentences:

1. "Is it shark?" said Brody. Yes, a fish -_____.
the monster, the nightmare, the beast
2. an error; a mistake, a fault
3. good-looking; beautiful; pretty; gorgeous; attractive; handsome

d) Make the following sentences more emphatic as in the example: *My dear daughter, to your feet I fall. Have I not suffered things to be forgiven?*

1. I'm looking forward to a dessert.
2. I will never trust you again.
3. I admire the way you stay so calm.
4. I hate endless adverts.
5. The night was tender.
6. You rarely find an honest politician.

Тема XII.

1. Fill in the gaps in the following text:

Describing a performance

We went to see a new production of Hamlet last night. The …. were incredibly realistic and the ….. were wonderful. It was a good … and I thought the …. was excellent . Anthony O'Donnell …. a marvelous ….. It got …. in the papers today.

2. Match the following words:

Rave reviews	all the actors in it
To give a performance	get very enthusiastic comments
Cast	scenery, buildings on the stage
Sets	clothes the actors wear on stage
Costumes	the way the director had organized the performance
Direction	to present

3. *Find a mistake in the following sentences:*

The sceneries are excellent in that new production of Macbeth, so dark and mysterious.

What's in the Opera House next week? Anything interesting?

She's got a diploma of performing art.

Тема XIII.

1. Watch a scene from a video-play. Analyze it in terms of the elements of the scene: pace/body part lead/facial expression/mood/internal monologue/body signature.

Тема XIV.

1. Give the definition to the following words:

The Theatre

1. Auditorium
2. Stalls
3. Dress circle/balcony
4. Box
5. Upper circle
6. Orchestra stalls
7. Tier
8. Gallery/ “the gods”
9. Curtain
10. Footlights
11. Spotlight
12. Flooded spotlight
13. Scenery /set
14. Backcloth/backdrop/background
15. Property/furnishings

Тема XV.

1. *Watch a video and describe the actor’s work according to the following parameters:*

2. Speech	Monotonous (dull); enthusiastic; aggressive; self-confident; friendly; inarticulate; tedious
3. Pose	Strained; relaxed; artificial; convincing
4. Gestures	Fig sign; Blah-blah; Clenched fist; Crossed fingers; Finger gun; High five; Money sign; Wave; Air kiss; Choking sign; Hand over heart; Hat tip; Nod; Shrug; Shush; Curtsey; Hand-kissing
5. Voice	High-pitched; scream; whisper; hoarse; melodious; abrupt
6. emotions	Happy; suspicious; bored; mad; annoyed; surprised; amused; shy;

	sad; angry; furious; curious; proud; scared; confused; shocked; worried; irritated

Тема XVI.

1. *Read the given part of a play and fill out the gaps in the following sentences describing its tone, atmosphere and emotional colouring:*

The audience experience a sense of _____"

"The audience feel _____"

"The language evokes / creates in the audience an emotion of _____"

Use the following glossary:

atmosphere vocabulary
eerie, suspenseful, mysterious
bustling, energetic, dynamic
awkward, stilted, uncomfortable
warm, welcoming, inviting
magnificent words for 'mood'
sadness, disappointment
fear
empathy (knowing what someone else is feeling, can be positive or negative emotion)
sympathy (feeling sorry for someone, always a negative emotion)
happiness, joy
humour
shock
disgust
tone
admiring, loving
gentle, kind, friendly, enthusiastic
humorous, ironic, sarcastic
melancholy, distressed
bitter, cynical, resentful, critical, harsh
arrogant, commanding, aggressive, abusive
mocking, ridiculing
apathetic
fearful, nervous
stilted, stagy

Тема XVII.

1. Stage the following dialogues from *Pygmalion* by B. Shaw*:*

l. T h e F l o w e r G i r l. ... *Now you are talking!* I thought you'd *come off it* when you saw a chance of getting back *a bit of* what you *chucked* at me last night. *(Confidentially.)* You'd *had a drop in*, hadn't you?

2. L i z a. *What call* would a woman with that strength in her have to die of influenza? What become of her new straw hat that should have come to me? Somebody *pinched* it; and what I say is, them as pinched it *done her in.*

M r s. E y n s f o r d h i l l. What does doing her in mean?

H i g g i n s *(hastily).* Oh, that's the new small talk. To do a person in means to kill them.

3. Higgins. *I've picked up* a girl.

M r s. H i g g i n s. Does that mean that some girl has picked you up?

H i g g i n s. *Not at all.* I don't mean a love affair.

M r s. H i g g i n s. *What a pity!*

(From *Pygmalion* by B. Shaw)

Тема XVIII.

1. Study the following limericks. What features can you identify? Compose your own limericks according to the example:

a) A fellow jumped off a high wall,
   And had a most terrible fall.
   He went back to bed,
   With a bump on his head,
   That's why you don't jump off a wall.
b) A canner, exceedingly canny,
   One morning remarked to his granny.
   A canner can can,
   Anything that he can,
   But a canner can't can a can, can he?
c) There once was a child in Spain,
   Who loved to play in the rain.
   One day he tripped,
   And broke his hip,
   Now he is in serious pain.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по билетам, включающим вопрос и практическое задание. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и зачета с оценкой.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Учебная литература:

1. Вдовичев А.В., Оловникова Н.Г. Английский язык для магистрантов и аспирантов. English for Graduate and Postgraduate Students: учеб.-метод. пособие
Издательство "ФЛИНТА", 2019. – 246 с.
2. Волкова Т. П. Academic English for Master Students (Английский язык для магистрантов). Мурманский государственный технический университет, 2016. – 224 с.
3. Новожилова Л. И., Перевезенцев А. Ю. Rack Your Brains over the English Grammar: учебно-методическое пособие. Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2020. – 21 с.

Дополнительные материалы, рекомендуемые для углубленного изучения дисциплины:

1. Academic English for Master’s Students: учебное пособие. Бурятский государственный университет, 2021. – 100 с.
2. Элли Перель – Англо-русский театральный словарь – Москва ФИЛОМАТИС, 2005 – 439 с.
3. Комаров А.С. A Practical Grammar of English for Students. Практическая грамматика английского языка для студентов: учеб. пособие. Издательство "ФЛИНТА", 2017. – 243 с.

Словари

1. Новый Большой Англо-русский словарь под редакцией Э.М. Медниковой и Ю.Д. Апресяна. М. Русский язык, 2002
2. The Advanced Learner’s Dictionary of Current English by A.S. Hornby. Vol. 1-2. M, 1997

3. Cambridge International Dictionary of English. Cambridge University Press, 1998
4. Dictionary of Contemporary English, Longman, 2003
5. Longman Language Activator. Longman, 1994
6. Longman Active Study Dictionary
7. MacMillan English Dictionary
8. ABBYY Lingvo X3 Электронный словарь

8.2. Интернет-ресурсы

1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.zipsites.ru/
2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: http://www.iqlib.ru
3. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.rsl.ru/
4. www.britannica.com
5. www.longman.com/dictionaries
6. www.longman-elt.com
7. www.tesol.com
8. www.oup.com/elt/internet.english
9. www.insideout.net
10. www.toefl.com
11. www.globalenglish.com

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используется ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/.

Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы
«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ»

по направлению подготовки
52.04. 03 Театральное искусство
(уровень - магистратура)

профиль «Театральный менеджмент»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Содержание

Введение…….…....…3
1. Цели и задачи учебной дисциплины…….…...3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП…….....5
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....…….…….5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы..……..... 6
5. Содержание учебной дисциплины.....7
5.1. Тематический план для очной формы обучения.…….....7
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....8
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине…….....11
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины……...11
6.2. Задания для подготовки к практическим занятиям ….....13
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 17
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....18
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 12
8.2. Интернет-ресурсы.....14
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении……..……..18
9. Описание материально-технической базы..... 19

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Методика преподавания профессиональных дисциплин» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Программа охватывает круг вопросов, связанных с выполнением специалистом педагогической и организационно-управленческой работы по отношению к таким объектам профессиональной деятельности, как психо-физический аппарат артиста, зрительская аудитория, творческий коллектив, учащиеся образовательных учреждений профессионального образования в сфере культуры и искусства.

В программе отражены основополагающие характеристики вузовской психологии и педагогики (образование, педагогический процесс, педагогическая система; Болонский процесс, двухуровневая система высшего профессионального образования; бакалавр, магистр, специалист; содержание высшего профессионального образования; принципы, закономерности, организационные формы обучения, воспитания, развития обучающихся; психологические особенности студенчества; научно-исследовательская работа магистрантов и др.), которые дадут возможность будущему магистру находить эффективные методы взаимодействия с учащимися театральных ВУЗов, выстраивать педагогические системы, использовать весь арсенал современных педагогических технологий для передачи своего опыта и знаний.

Трудоёмкость дисциплины «Методика преподавания профессиональных дисциплин» составляет 2 зачётные единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет в третьем семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель:

- формирование системы теоретических и методологических знаний, практических умений и навыков анализа личности и психологического воздействия на поведение человека в трудовом коллективе, организации совместной деятельности, мотивации труда и разрешения конфликтов,

- формирование психологической культуры управленческой и профессиональной деятельности в организациях исполнительских искусств.

- сформировать универсальных и профессиональных компетенций, необходимых для решения задачи педагогической подготовки магистров по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство».

Задачи:

- сформировать системные научные знания теоретических основ психологии управления, в том числе методов мотивации, управления конфликтами, эффективной коммуникации,

- сформировать системные научные знания психологических основ управления в организациях культуры, в том числе общественных;

- использования теоретических основ психологии управления для решения практических задач в театральных организациях, в творческих союзах и обществах, в организациях театральной инфраструктуры, в органах управления культурой;

- создания благоприятного морально-психологического климата в коллективе, разрешения организационных конфликтов;

- дать представление о тенденциях развития современной системы высшего образования, Болонском процессе и двухуровневой подготовке студентов высших учебных заведений;

- представить методологические основания педагогики, их взаимосвязь, значение для реализации профессиональных задач будущего педагога;

- сформировать теоретическую и практическую готовность к педагогической деятельности в учреждениях высшего образования в сфере культуры и искусства;

- сформировать представление об индивидуальном стиле учебной деятельности студента, его психофизических особенностях и их влиянии на ход и качество реализации педагогических задач на учебном занятии;

- дать представление о видах образовательных систем, принципах и закономерностях построения эффективного педагогического процесса;

- обозначить спектр педагогических ресурсов, повышающих эффективность образовательного процесса в образовательной организации высшего образования;

- познакомить обучающихся с комплексом современных форм, методов и технологий образования студентов;

- создать условия для приобретения обучающимися практического опыта проведения различных видов учебных занятий со студентами с использованием современных образовательных технологий, в том числе мультимедийных;

- сформировать умение комплексного, критического анализа и эффективного использования теоретико-методологических взглядов представителей ведущих педагогических школ и направлений для решения современных педагогических задач в области искусства.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Методика преподавания профессиональных дисциплин» является дисциплиной обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство (квалификация (степень) "магистр").

При изучении данной дисциплины необходима опора на материалы дисциплины «Психология и педагогика», изучаемой по программам высшего образования – программам бакалавриата и специалитета. Дисциплина «Методика преподавания профессиональных дисциплин» связана с такими дисциплинами как «Методология научной работы».

Завершается содержательное и методическое освоение изучения данной дисциплины в ходе производственной (педагогической) практики.

3. Планируемые результаты обучения

Освоение дисциплины «Методика преподавания профессиональных дисциплин» направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных, и общепрофессиональных компетенций (табл.1).

Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1 Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. УК-4.2 Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.	**Знает**: - формы речи (устной и письменной); - особенности основных функциональных стилей; - современные коммуникативные технологии; **Умеет:** - представлять результаты академической и профессиональной деятельности на различных научных мероприятиях, включая международные; **Владеет**: - навыками коммуникации для академического и профессионального взаимодействия.

ОПК-4. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	ОПК-4.1 Планирует образовательный процесс ОПК-4.2 Разрабатывает методические материалы ОПК-4.3 Анализирует различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	Знает: – основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; – различные системы и методы отечественной и зарубежной педагогики, в том числе в сфере культуры и искусства; - знает принципы разработки учебных и методических материалов; Умеет: - планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач педагогические методики; – формировать на основе анализа различных систем и методов в области педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; – ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами; Владеет: - различными формами проведения учебных занятий; - навыками самостоятельной работы с учебно-методическими материалами

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоёмкость курса «Методика преподавания профессиональных дисциплин» составляет 2 зачётные единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет в третьем семестре для магистрантов очной формы обучения.

Виды учебной работы		**Всего часов**
1. Контактная работа, в том числе:		**32**
Лекции		12
Практические занятия		20
Форма промежуточной аттестации		Зачет
2. Самостоятельная работа		**40**
Трудоемкость	**час.**	**72**
	ЗЕТ	**2**

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Всего часов
		Л	ПЗ		
1.	**Тема 1.** Психология и педагогика высшей театральной школы: основные понятия и история становления.	1	1	3	**5**
2	**Тема 2.** Развитие и современное состояние высшего образования в России	1	1	3	**5**
3.	**Тема 3.** Дидактика высшей школы	1	1	3	**5**
4.	**Тема 4.** Высшее образование в России: цели и содержание	1	1	3	**5**
5.	**Тема 5.** Технологии, формы организации обучения в высшей школе	1	2	3	**6**
6.	**Тема 6.** Методы обучения и контроля учебных достижений в высшей школе	1	2	3	**6**
7.	**Тема 7.** Технология педагогического взаимодействия как условие эффективной педагогической деятельности	1	2	3	**6**
8.	**Тема 8.** Психология руководства и лидерства в организации. Социальная ответственность руководителя.	1	2	3	**6**
9.	**Тема 9.** Психология организационного общения. Коммуникативные барьеры и способы их преодоления.	1	2	4	**7**
10.	**Тема 10.** Организационная культура. Психологическая составляющая управления групповыми процессами. Социально-психологические методы мотивации.	1	2	4	**7**
11.	**Тема 11.** Психологические аспекты принятия решений. Принятие решений в условиях неопределенности и риска.	1	2	4	**7**
12.	**Тема 12.** Психология управления конфликтами. Социальная роль, причины и формы конфликтов.	1	2	4	**7**
	Зачет				
	Итого	**12**	**20**	**40**	**72**

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Психология и педагогика высшей театральной школы**: основные понятия и история становления.**

Объект и предмет педагогики. Связь педагогики с другими науками. Задачи педагогической науки. Категории педагогики. Методологические основы педагогики. Педагогика высшей школы, ее специфика и категории. Педагогический идеал и цели воспитания. Современные образовательные парадигмы.

Тема 2. Развитие и современное состояние высшего образования в России.

Сущность и задачи высшего образования. Характеристика российской системы высшего образования. Актуальные проблемы высшего образования в России. Основные направления реформирования высшего образования. Актуальность и проблемы участия России в Болонском процессе.

Тема 3. Дидактика высшей школы.

Понятие и функции дидактики, дидактика высшей школы. Основные категории дидактики: цель обучения, закономерности обучения, принципы обучения, преподавание, учение, содержание образования, формы организации обучения, методы, средства обучения, результат обучения. Движущие силы процесса обучения. Закономерности процесса обучения. Характеристика основных принципов обучения в высшей школе.

Тема 4. Высшее образование в России: цели и содержание.

Понятие содержания образования. Подходы и принципы формирования содержания образования. Нормативно-правовые основы высшего образования. Стандарт ФГОС ВО: первое, второе, третье поколения стандартов. Компетентностный подход в подготовке профессионалов.

Тема 5. Технологии, формы организации обучения в высшей школе

Формы организации обучения: история и современность. Лекционно-семинарская форма организации обучения. Нетрадиционные формы организации обучения в современной высшей школе. Тренинг как интегративная форма обучения. Методическое сопровождение обучения.

Тема 6. Методы обучения и контроля в высшей школе.

Понятие о методе и приеме обучения. Классификации методов обучения. Понятие и критерии педагогических технологий. Активизация обучения в высшей школе. Понятие и основные характеристики методов активного обучения. Методы и технологии контроля образовательного процесса. Тестовый контроль знаний. Рейтинговые системы оценки знаний.

Тема 7. Технология педагогического взаимодействия как условие эффективной педагогической деятельности.

Социальный статус преподавательской деятельности. Своеобразие и функции педагогической деятельности. Основные виды деятельности преподавателя высшей школы. Профессионально-педагогические способности и качества преподавателя высшей школы. Квалификационная характеристика преподавателя высшей школы. Понятие и структура педагогического общения. Стили педагогического общения и стили руководства деятельностью коллектива. Особенности педагогического общения в высшей школе. Воспитательное пространство высшей школы.

Тема 8. Психология руководства и лидерства в организации. Социальная ответственность руководителя.

Лидерство, руководство - сущность и специфика. Лидерство как процесс социального влияния. Социальное влияние в руководстве коллективом. Лидерство и руководство в современной организации.

Эволюция психологических и социологических подходов к феномену лидерства (теория черт, вероятностная теория, лидерство в инструментальной и эмоциональной сферах), современные концепции лидерства.

Процессы формирования и основные составляющие лидерства. Формальные и неформальные факторы лидерства. Власть и партнерство. Понятие власти в менеджменте. Типология власти. Обладание властью, использование власти, последствия власти. Власть и авторитет менеджера. Понятие партнерства. Соотношение власти и партнерства. Тенденции демократизации менеджмента. Природа власти в организации. Взаимосвязь понятий власть и влияние. Сущность участия работников в управлении.

Профессионально важные качества и личностные особенности руководителя. Роль психологической подготовки в личностном и профессиональном самосовершенствовании руководителя.

Социальная ответственность как комплекс обязательств. Управленческая этика и этика деятельности руководителя. Профессиональная этика и социальная ответственность руководителя.

Тема 9. Психология организационного общения. Коммуникативные барьеры и способы их преодоления.

Коммуникации как важнейший объект деятельности менеджера. Коммуникативная культура менеджера. Характеристика различных типов поведения руководителя.

Психология субъекта и объекта управления. Индивидуально-психологические свойства личности. Психологические взаимоотношения руководителя и подчиненных, деловое общение. Стиль руководства, новейшие стили управления: коучинг и топ-менеджмент.

Коммуникативная структура организации, ее функциональные характеристики; направленность и конфигурация информационных потоков, степень обеспечения обратной связи. Виды коммуникативных процессов в организации. Особенности коммуникативных процессов в театре.

Причины неэффективной коммуникации. Виды коммуникативных барьеров: организационные и социально-психологические. Способы преодоления коммуникативных барьеров.

Тема 10. Организационная культура. Психологическая составляющая управления групповыми процессами. Социально-психологические методы мотивации.

Организационная культура. Моральная ответственность и организационная культура как совокупность групповых ценностей, норм поведения и способов деятельности. Несоответствие поведения нормам организационной культуры как фактор снижения авторитета руководителя.

Понятие социальная группа, малые социальные группы. Понятие команды, процесс командообразования. Социально-психологический климат. Природа, функции и основные характеристики понятия “установки”. Способы изменения установок. Влияние установки личности на социально-психологический климат организации.

Мотивация трудовой деятельности как элемент организационной культуры.

Делегирование полномочий: сущность и содержание. Ответственность как принуждение к соблюдению и исполнению определенных требований, норм и правил. Виды ответственности: юридическая, корпоративная, социальная, моральная.

Мотивационные побуждения: мотивация достижения, мотивация принадлежности к группе, мотивация компетентности, мотивация власти.

Мотивационные теории организационного поведения: иерархии потребностей А. Маслоу, двухфакторная модель Ф. Герцберга, модель СВР К. Алдерфера и др. Мотивация и результативность. Мотивация труда и мотивация поведения.

Мотивация управленческой деятельности. Методы управления: административные, организационные, экономические, психологические и методы правового регулирования и управления некоммерческими организациями: социальный маркетинг.

Тема 11. Психологические аспекты принятия решений. Принятие решений в условиях неопределенности и риска.

Управленческое решение как сущность менеджмента. Виды и классификация управленческих решений. Типология управленческих решений и их целевая ориентация. Типы решений в деятельности учреждений культуры и искусства.

Психологические аспекты целеполагания, планирования и организации деятельности, мотивации персонала, контроля реализации плана. Важность наличия обратной связи между субъектом и объектом управления.

Психологическая составляющая деятельности руководителя на всех стадиях принятия и реализации управленческих решений.

Требования к управленческим решениям. Методы разработки и принятия управленческих решений. Стили и алгоритм принятия управленческого решения. Контроль реализации управленческих решений. Условия принятия и факторы качества управленческих решений.

Принятие решений в условиях неопределенности и риска. Понятия «риск» и «неопределенность». Уровни неопределенности. Особенности неопределенности как процесса и как явления. Источники объективных и субъективных неопределенностей.

Области эффективных решений в зависимости от уровня неопределенности. Необходимость использования неформальных методов при принятии управленческих решений в условиях неопределенности и риска.

Риск как социальная и экономическая категория. Психологические аспекты принятия решений в условиях риска и неопределенности. Экспертные оценки при разработке управленческих решений. Преимущества коллективной экспертизы.

Тема 12. Психология управления конфликтами. Социальная роль, причины и формы конфликтов

Конфликт и структура конфликта: содержание понятий. Виды конфликтов и их классификация, организационные и психологические конфликты. Структура и динамика конфликтов.

Психологические аспекты управления конфликтами. Управление конфликтом как воздействие на причины, породившие противоречие, и на поведение участников конфликта. Стратегии регулирования конфликтов.

Условия и психологические методы разрешения конфликтов. Практические рекомендации психологов по управлению конфликтами. Мирное существование и компромисс. Конструктивная конфронтация. Этические проблемы и моральные конфликты в организационных коммуникациях. Профессиональная этика и конфликт интересов. Этика решения спорных вопросов и конфликтных ситуаций

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли; выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь (разработка глоссария дисциплины).

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание ключевым понятиям тем разделов

дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации тем дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и зачёту.

Практические занятия. Система практических занятий позволяют каждому обучающемуся обогащать теоретические знания фактическим материалом и приобретать умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование составляющих «уметь» и «владеть» компетенций, а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения данного вида занятий.

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний и формирования практических умений, навыков в самостоятельной подготовке и непосредственно на занятии.

В современных условиях образовательной политики и учитывая особенности дисциплины, практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверка домашнего задания;
- изучение нового материала;

• рефлексия;
• решение задач;
• моделирование различных ситуаций;
• домашнее задание.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и наличие переключаемости с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на вопросы обучающихся по материалу; презентация домашних заданий, обсуждение, решение задач; заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий определяется из собственно практической части. Это могут быть обсуждения докладов, рефератов, дискуссии, решение педагогических задач и др. Обучающимся предложены: вопросы для самоподготовки и обсуждения; содержание аудиторных занятий и типовые задания, выполнение которых будет учитываться при получении зачёта; список рекомендуемой дополнительной литературы по каждой теме.

Методические указания помогут обучающемуся увидеть перспективу изучения дисциплины, спланировать организацию самостоятельной деятельности, лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к зачёту.

Уделено внимание доступности литературы. Так, основная и дополнительная литература представлена в соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, обобщающих педагогический опыт отечественных и зарубежных исследователей.

Внеаудиторная деятельность по данной дисциплине предполагает:

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным вопросам;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- формирование умений научной организации труда.

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины (впрочем, как и любой другой) во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем вопросы;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, примеров педагогического опыта и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

• продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
• найти или подготовить наглядный материал;

• продумать текст презентации на 5-15 минут.

6.2. Задания для подготовки к занятиям семинарского типа (практическим занятиям)

1. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Педагогика высшей школы: основные понятия и история становления»

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие «образование» с точки зрения процесса, системы и результата.
2. Задачи педагогической науки.
3. Педагогика в системе наук о человеке. Взаимосвязь педагогики с философией, психологией, социологией, этикой и другими науками.
4. Особенность педагогики высшей школы.

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Проведите сравнительный анализ задач педагогики высшей и средней школы.

2. Как Вы представляете педагогический идеал и цели воспитания в современном мире.

Требования: задания выполняются индивидуально или группой по 2-3 человека (письменно), готовится презентация в PowerPoint или на флип-чарте и выступление на 7-10 минут.

2. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Развитие и современное состояние высшего образования в России»

Вопросы для обсуждения:

1. Основные тенденции развития современных образовательных систем. Чем они обусловлены.
2. Основные положения Болонской декларации.
3. Сущность двухуровневой системы высшего образования.

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Проведите сравнительный анализ современной системы образования в Российской Федерации и системы образования в Российской Федерации до подписания Болонской декларации.
2. Опишите 5 ключевых проблем в сфере образования и (или) педагогики, проранжируйте их от самых важных, по Вашему мнению, до менее значимых. Обоснуйте Ваше мнение. Приведите примеры.

Требования: задания выполняются индивидуально или группой по 2-3 человека (письменно), готовится презентация в PowerPoint или на флип-чарте и выступление на 7-10 минут.

1. **Задания для подготовки практическому занятию по теме «Дидактика высшей школы»**

Вопросы для обсуждения:

1. Основные категории дидактики
2. Цель и задачи обучения в высшей школе.
3. Закономерности процесса обучения и их характеристика
4. Влияние личностных особенностей субъектов образовательного процесса на ход, результат и качество педагогической деятельности.
5. Проектирование педагогического процесса.

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Опишите структуру педагогического процесса. Каковы задачи педагогического процесса. Напишите, обоснуйте свое мнение.
2. Опишите как Вы представляете эффективный педагогический процесс.

Требования: задания выполняются индивидуально или группой по 2-3 человека (письменно), готовится презентация в PowerPoint или на флип-чарте и выступление на 7-10 минут.

2. **Задания для подготовки практическому занятию по теме «Высшее образование в России: цели и содержание.»**

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие «образование» с точки зрения процесса, системы и результата.
2. Основания перехода на компетентностную парадигму современного образования.
3. Основные тенденции развития современных образовательных систем. Чем они обусловлены.
4. Основные положения Болонской декларации.
5. Сущность двухуровневой системы высшего образования.

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Проведите сравнительный анализ современной системы образования в Российской Федерации и системы образования в Российской Федерации до подписания Болонской декларации.
2. Опишите 5 ключевых проблем в сфере образования и (или) педагогики, проранжируйте их от самых важных, по Вашему мнению, до менее значимых. Обоснуйте Ваше мнение. Приведите примеры.

Требования: задания выполняются индивидуально или группой по 2-3 человека (письменно), готовится презентация в PowerPoint и выступление на 7-10 минут.

3. **Задания для подготовки практическому занятию по теме «Технологии, формы организации обучения в высшей школе»**

Вопросы для обсуждения:

1. Основные формы организации образовательного процесса.

2. Особенности организации образовательного процесса в театральных образовательных организациях.
3. Возможности тренинга как интегративной формы обучения.
4. Основные условия выбора той или иной технологии обучения при проектировании учебного занятия со студентами.
5. Какие технологии обучения наиболее подходят для проведения занятий по дисциплинам (модулям), связанным с профессиональной деятельностью по профилю магистратуры?
6. Какие формы занятий наиболее эффективны при проведении занятий по дисциплинам (модулям), связанным с профессиональной деятельностью по профилю магистратуры?
7. Определите роль методического сопровождения образовательного процесса.

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Проведите сравнительный анализ различных форм обучения, опишите функции, достоинства и ограничения каждой из форм.
2. Изучите опыт применения дистанционной технологии обучения на примере одной или нескольких образовательных организаций высшего образования. Напишите, какие преимущества, ограничения и проблемы, с Вашей точки зрения, у дистанционного обучения. Аргументируйте свою позицию.
3. Составьте план проведения занятия по любой дисциплине (модулю) по профилю магистерской программы с учетом основных этапов занятий и методов обучения.
4. Разработайте рабочую программу по любой дисциплине (модулю) по профилю магистерской программы с учетом основных этапов занятий и методов обучения.

Требования: задания выполняются индивидуально или группой по 2-3 человека (письменно), готовится презентация в PowerPoint и выступление на 7-10 минут.

4. **Задания для подготовки практическому занятию по теме «Методы обучения и контроля в высшей школе»**

Вопросы для обсуждения:

1. Сформулируйте свою классификацию методов обучения? Какое основание положено в основание Вашей классификации методов? Как соотносится Ваша классификация методов обучения с изучавшимися в ходе курса?
2. Какие виды контроля наиболее эффективны в творческих образовательных организациях.
3. Тестовый контроль: плюсы и минусы.

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Проведите сравнительный анализ различных методов обучения, опишите функции, достоинства и ограничения каждого из методов.

2. Подготовьте и проведите одно из следующих занятий с учебной группой: лекцию; семинар, практикум, деловую игру, по тематике, связанной с историей и теорией художественной культуры.
3. Проанализируйте одно из проведенных занятий Ваших коллег, подготовьте письменные рекомендации по улучшению занятия.

Требования: задания выполняются индивидуально или группой по 2-3 человека (письменно), готовится презентация в PowerPoint и выступление на 7-10 минут.

***5.* Задания для подготовки практическому занятию по теме «Технология педагогического взаимодействия как условие эффективной педагогической деятельности.»**

Вопросы для обсуждения:

1. Основные составляющие профессиональной компетентности педагога высшего учебного заведения.
2. Критерии качества образовательного процесса в образовательной организации высшего образования.
3. Каким образом уровень развития студенческого коллектива влияет на выбор педагогом тех или иных подходов и методов организации взаимодействия на учебном занятии?
4. Основные виды конфликтов, которые могут возникнуть на учебном занятии со студентами. Какие педагогические способы их предупреждения и разрешения Вы знаете?

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Перечислите основные показатели качества образовательного процесса в порядке убывания значимости, с Вашей точки зрения. Аргументируйте свое мнение.
2. Изучите и проведите краткий сравнительный анализ нескольких существующих подходов к формированию системы оценки качества образования. Определите основные достоинства и недостатки каждой из них.
3. Проведите анализ состояния учебной группы, определите наличие/отсутствие конфликта. Объясните свой вывод. В случае наличия конфликта установите причину и предложите способы его разрешения. Аргументируйте свою позицию.

Требования: задания выполняются индивидуально или группой по 2-3 человека (письменно), готовится презентация в PowerPoint и выступление на 7-10 минут.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, включающим вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Учебная литература:

1. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма: учебник / В.Д. Самойлов.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 208 с. ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/

2. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие / Ф.В. Шарипов. – М.: Логос, 2012. – 448 с. – (Новая университетская библиотека). ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/

3.Психология управления в организации : учеб.-метод. пособие / О.С. Карымова, И.С. Якиманская, А.М. Молокостова, Т.В. Бендас, Оренбургский гос. ун- т .— Оренбург : Университет, 2015 .— 286 с. : ил. — Авт. указ. на обороте тит. листа .— ISBN 978-5-7410-1341-0 ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/

4.Мальцева, Ю.А. Психология управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Мальцева, О.Ю. Яценко. — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2016. — 92 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98757

5.Канина, Н.А. Психология управления: электронное учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Канина, С.С. Смагина. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2015. — 74 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80056

Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины:

1. Бухарова Г.Д. Маркетинг в образовании: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г.Д. Бухарова, Л.Д. Старикова. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 208 с.

2. Василькова Т.А. Основы андрагогики: учебное пособие / Т.А. Василькова. – М.: КНОРУС, 2009. – 256 с.

3. Галеева Н.Л. Сам себе учитель: практические занятия по формированию метапредметных и личнотстных образовательных результатов обучающихся. – М, 2012.

4. Кравченко А.И. Общая психология: учебное пособие. – М.: Проспект, 2011. – 432 с.

5. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – 280 с.
6. Павелко Н.Н. Психология и педагогика: учебное пособие / Н.Н. Павелко, С.О. Павлов. – М.: КНОРУС, 2012. – 496 с.
7. Перминова Л.М., Селивёрстова Е.Н. Дидактика на рубеже эпох (XX-XXI вв.): Курс лекций для системы высшего и постдипломного педагогического образования. – Владимир: ВГГУ, 2010. – 428 с.
8. Самыгин С.И. Психология и педагогика: учебное пособие / С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко. – М.: КНОРУС, 2012. – 480 с.
9. Сергеева В.П. Духовно-нравственное воспитание – основа формирования личности. Методическое пособие. – М.: УЦ «Перспектива», 2011. – 28 с.
10. Сластёнин В.А. Психология и педагогика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.А. Сластёнин, В.П. Каширин. – 8-е изд. – М.: Издательство «Академия», 2010. – 480 с.
11. Столяренко Л.Д. Психология и педагогика: учебник / Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгин, В.Е. Столяренко. – изд. 3-е – Ростов н/д: Феникс, 2012. – 636 с.
12. Терехов В.А. Психология управления: Пособие для управленческого персонала образовательных учреждения. – М.: МАКС Пресс, 2012. – 140 с.
13. Фадеева Е.И. Имидж как ресурс успеха: Учебно-методическое пособие. – М.: УЦ «Перспектива», 2010. – 120 с.
14. Цукасова Л.В. Театральная педагогика: Принципы, заповеди, советы / под ред. С.В. Цукасова; предисл. В.И. Михеева; вступ. ст. А.С. Тимофеевой. – изд. 4-е – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 192 с

8.2. Интернет-ресурсы

4. Российская государственная библиотека. Электронный ресурс. – http://rsl.ru
5. Министерство образования и науки Российской Федерации. Электронный ресурс. – http://минобрнауки.рф.
6. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского РАО. Электронный ресурс. – http://gnpbu.ru
7. Российский федеральный образовательный портал. Электронный ресурс. – http://edu.ru
5. Центр дистанционного образования «Эйдос». Электронный ресурс. – http://eidos.ru

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/.

9.Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра искусствоведения

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы
«МЕТОДЫ РАБОТЫ С НАУЧНЫМИ ТЕКСТАМИ И МЕТОДЫ ТЕАТРОВЕДЧЕСКОГО АНАЛИЗА»

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство
(уровень - магистратура)

профиль «Театральный менеджмент»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023г.

МОСКВА 2023

Содержание

Введение…….....….3
1. Цель и задачи учебной дисциплины ……..…...3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП …….....4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....…… 4
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы..…….....7
5. Содержание учебной дисциплины.....7
5.1. Тематический план для очной формы обучения…….....7
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....8
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине…….....13
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины……...13
6.2. Задания для подготовки к практическим занятиям ….....15
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 18
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....19
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 19
8.2. Интернет-ресурсы.....20
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении 20
9. Описание материально-технической базы.....21

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Методы работы с научными текстами и методы театроведческого анализа» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; учебного плана подготовки магистрантов, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором института.

Освоение дисциплины «Методы работы с научными текстами и методы театроведческого анализа» является важной составляющей профессиональной подготовки магистрантов и обусловлено миссией образовательной программы (ОП) и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки.

Актуальность изучения дисциплины «Методы работы с научными текстами и методы театроведческого анализа» обусловлена необходимостью формирования у обучающихся умения и навыки проведения научных исследований, что необходимо, во-первых, при написании магистерской диссертации, во-вторых, в художественно-творческой и педагогической деятельности.

Общая трудоемкость дисциплины «Методы работы с научными текстами и методы театроведческого анализа» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет в третьем семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель:

ознакомить магистрантов с теоретическими основами методологии как науки и сформировать навыки, необходимые для проведения научного исследования и написания магистерской диссертации.

Задачи:

- ознакомить с основными методологическими принципами научного исследования;
- *сформировать*

умение работать с научной литературой, в том числе с использованием современных информационных технологий;

теоретическую и практическую готовность к планированию и выполнению научного исследования;

навыки критического анализа и эффективного использования различных научных методов для решения задач, сформулированных в магистерской диссертации.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Методы работы с научными текстами и методы театроведческого анализа» является дисциплиной обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

«Методы работы с научными текстами и методы театроведческого анализа» связана с такими дисциплинами как «Психология и педагогика высшей театральной школы», «Развитие метода театроведческого анализа», «Театральный менеджмент», «Актуальные проблемы современного театра».

Освоение дисциплины «Методы работы с научными текстами и методы театроведческого анализа» позволит магистрантам сформировать навыки научной и критической работы, формулирования целей и постановки задач в прикладных и теоретических исследованиях в сфере профессиональной деятельности.

Важной целью освоения указанной дисциплины обучающимися является их подготовка к написанию выпускной квалификационной работы — магистерской диссертации по выбранному направлению подготовки.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Методы работы с научными текстами и методы театроведческого анализа» направлено на формирование следующих универсальных, общепрофессиональных компетенций (табл.1).

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе	***Вариант 1.*** УК-1.1 Выявляет проблемную ситуацию, проводит критический анализ и осуществляет её декомпозицию на отдельные	**Знает:** -общую методологию научного познания,категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать научную информацию

системного подхода, вырабатывать стратегию действий	задачи. УК-1.2 Определяет возможные решения проблемных ситуаций, вырабатывает стратегию действий по их разрешению. ***Вариант 2.*** УК-1.1 Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления. УК-1.2 Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта. УК-1.3 Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций.	-закономерности исторического развития человечества; - философские категории и проблемы Человеческого бытия; -терминологию, позволяющую адекватно воспринимать научную информацию **Умеет**: -анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; -критически осмысливать и Обобщать теоретическую информацию; -осуществлять поиск вариантов решения, поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации; - определять в рамках выбранного алгоритма вопросы(задачи)подлежащие дальнейшей разработке; **Владеет**: -методами критического анализа и синтеза научной информации; -навыками разработки стратегии достижения поставленной цели как последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности.
ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими	ОПК-1.1 Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. ОПК-1.2 Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	**Знает:** - теорию и историю культуры и искусства от древности до современности; - основные виды, жанры, стили искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы и т.д.); - специфические методы анализа произведений различных видов искусства; **Умеет:** – проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую

идеями конкретного исторического периода		специфику произведений искусства, их идейную концепцию; - выносить обоснованное эстетическое суждение о конкретном произведении искусства; **Владеет:** – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – методологией анализа произведений искусств; – профессиональной терминологией.
ОПК-3 Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий	ОПК-3.1 Планирует собственную научно-исследовательскую работу ОПК-3.2 Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для осуществления научно-исследовательской работы ОПК-3.3 Использует информационно-коммуникационные технологии при работе над научным исследованием	**Знает:** - принципы работы с информацией; - основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; - основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; - основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям; **Умеет:** - планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; - применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования; – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации в ходе научного исследования; **Владеет:** – навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных; - методологией проведения научного исследования.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы.

Общая трудоемкость дисциплины «Методы работы с научными текстами и методы театроведческого анализа» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет в третьем семестре для магистрантов очной формы обучения.

Виды учебной работы		**Всего часов**
1. Контактная работа, в том числе:		**32**
Лекции		12
Практические занятия		20
Форма промежуточной аттестации		Зачет
2. Самостоятельная работа		**40**
Трудоемкость	**час.**	**72**
	ЗЕТ	**2**

5. Содержание учебной дисциплины.

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	**Наименование темы дисциплины**	**Контактная работа, час.**		**СР**	**Всего час**
		Л	**ПЗ**		
1.	**Тема 1.** Исследования и их роль в практической деятельности человека. Методологические основы научного познания.	1	2	4	7
2	**Тема 2.** Виды научных знаний и научных законов, их особенности. Выбор направления научного исследования.	1	2	4	7
3.	**Тема 3.** Применение логических законов и форм абстрактного мышления в практике научного исследования.	1	2	4	7
4	**Тема 4.** Общая схема НИР: определение объекта и предмета исследования, обоснование актуальности темы, постановка цели и задач, выбор методов и методики исследования	1	2	4	7
5	**Тема 5.** Планирование и организация научно-исследовательской работы. Поиск, накопление и	2	2	6	10

	обработка научной информации с использованием информационных технологий.				
6	**Тема 6.** Проведение исследования, обработка и оценка полученных результатов, формулирование выводов. Формы представления результатов исследования. Внедрение результатов и оценка эффективности.	2	4	6	12
7	**Тема 7.** Организация работы в научном коллективе. Этика взаимодействия и обсуждения результатов исследования	2	3	6	11
8	**Тема 8.** Особенности научных исследований в сфере театрального искусства.	2	3	6	11
	Зачет				
	Итого	**12**	**20**	**40**	**72**

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Исследования и их роль в практической деятельности человека. Методологические основы научного познания

Предмет дисциплины «Методы работы с научными текстами и методы театроведческого анализа». Роль и значение дисциплины в подготовке магистров, цели и задачи преподавания дисциплины. Структура, содержание дисциплины и ее взаимосвязь с другими дисциплинами. Методология изучения и определения основных понятий дисциплины.

Место и роль научных исследований в познавательной деятельности людей. Общее понятие о науке. Принципы классификации наук. Основные стороны науки: эмпирическая, теоретическая и прикладная.

Формы познания мира, алгоритм научного познания, его применение в различных сферах деятельности. Принципы познания: причинности (детерминизма), соответствия, дополнительности. Средства познания: материальные, математические, логические, языковые (знаковые).

Методология как учение о принципах построения, формах и способах научного познания. Классификация методов научного познания. Общенаучные подходы и методы познания (эмпирические, теоретические, логические). Системный подход как метод изучения сложных, взаимосвязанных процессов и явлений. Семиотический и эволюционный подходы в исследованиях. Методы эмпирических и теоретических исследований. Научные методы - общие, особенные и частные. Особенные методы: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование.

Наука и практика. Характеристика поисковой и исследовательской работы, анализ ее содержания и особенностей.

Тема 2. Виды научных знаний и научных законов, их особенности. Выбор направления научного исследования.

Понятие научного знания, основные характеристики, отличие от знаний других видов (религиозных, эзотерических, обыденных, полученных из произведений искусства, иных). Виды научных знаний – эмпирические и теоретические. Критерии истинности научного знания - принципы верификации и фальсификации.

Научные законы - частные, общие и всеобщие.

Динамические и статистические закономерности и виды научных законов, им соответствующие. Виды и особенности статистических законов.

Типы научной рациональности – классическая, неклассическая, постнеклассическая, их особенности и сферы применения. Невозможность применения классического типа научной рациональности к описанию социально-экономических процессов и явлений.

Научная проблема как форма выражения необходимого развития научного познания, отражение объективного противоречия между знанием и незнанием. Проблема как следствие практики; обусловленность научной проблемы объективными условиями развития техники и уровня знаний. Связь научной проблемы с направлением исследований.

Оценка степени проблемности исследования. Выбор направления исследования, обоснование методов и методики проведения работы. Обоснование выбора методов и методики проведения работы как важный этап исследования.

Тема 3. Применение логических законов и форм абстрактного мышления в практике научного исследования.

Чувственное и абстрактное познание, основные формы логического мышления – понятие, суждение, умозаключение. Основные законы формальной логики: тождества, непротиворечия, исключенного третьего, достаточного основания (принципы мышления). Формы умозаключений, категорический силлогизм. Логические основы доказательства гипотез; основные ошибки. Логические методы и приёмы исследования: анализ и синтез, абстрагирование, обобщение, идеализация, индукция, дедукция, аналогия, моделирование. Применение логических законов и правил для решения исследовательских задач.

Тема 4. Общая схема НИР: обоснование актуальности темы, определение объекта и предмета исследования, постановка цели и задач, выбор методов и методики исследования.

Обоснование актуальности темы с использованием законов формальной логики путем краткой характеристики проблемы, стоящей в настоящее время перед наукой и практикой в данной сфере деятельности.

Выделение объекта исследования на основе определенных научных позиций (концепций) - понимания, через призму которого будут сформулированы цели и задачи.

Предмет исследования – элементы, связи, отношения объекта, которые подлежат изучению.

Цель исследования как предвосхищение в сознании результата, на достижение которого направлена работа.

Формулирование проблемы на основе критического осмысления границ известного (знакомство с историей вопроса и современным состоянием). Этапы постановки проблемы:

1. Формулирование проблемы – поиск вопросов и их оснований
2. Оценка проблемы – условия, необходимые для решения поставленных вопросов (методы исследования, источники информации, наличие некоторых фактов и т.д.)
3. Обоснование проблемы – определение её связей с другими и поиск аргументов в пользу её решения (за и против)
4. Структурирование (стратификация проблемы) – разделение её на отдельные задачи, удобные для решения – размежеваться, чтобы объединиться

Выдвижение гипотезы, которая является решением проблемы.

Требования к гипотезе:

1. Состоятельность
2. Принципиальная проверяемость
3. Приложимость к возможно большему кругу явлений
4. Максимально возможная простота

Гипотеза как руководящая идея для проведения наблюдений и экспериментов. Выдвижение гипотезы (не только научной) как основа решения конкретной проблемы, объяснения новых фактов, устранения противоречий между теорией и новыми экспериментальными данными. Способы обоснования гипотезы - теоретические и эмпирические.

Теоретические способы - непротиворечивость, эмпирическая проверяемость, применимость ко всему классу изучаемых явлений, выводимость из общих положений (дедуктивный метод), утверждение посредством теории, в рамках которой она была выдвинута.

Эмпирические способы обоснования – верификация и фальсификация. Универсальный способ проверки гипотез - выведение следствий из гипотезы и их опытная проверка.

Задачи научного исследования как данная в определенных конкретных условиях цель деятельности; задачи исследования как частные, сравнительно самостоятельные цели по отношению к общей цели исследования в конкретных условиях проверки сформулированной гипотезы.

Формулирование выводов и оценка полученных результатов как заключительная часть исследовательской работы. Логическая связь полученных результатов с задачами, выводов — с целью исследования.

Тема 5. Планирование и организация научно-исследовательской работы. Поиск, накопление и обработка научной информации с использованием информационных технологий

Определение научно-исследовательской работы (НИР). Требования ГОСТ 15.101-98 Порядок выполнения научно–исследовательских работ. Требования к исследовательской культуре в законе «Об образовании» и образовательных стандартах.

Объект, предмет, средства, способы, продукт и результат научно-исследовательской деятельности. Формулирование проблемы как основной этап научного исследования. Составление плана исследования и его реализация. Организация исследовательской деятельности.

Полнота, достоверность и оперативность получения информации о важнейших научных результатах и передовых мировых и отечественных достижениях как необходимый фактор организации научных исследований.

Применение информационных технологий и информационных сетей для поиска и отбора необходимой информации. Национальная электронная библиотека (НЭБ).

Виды информационных источников. Научные издания, их классификация. Первичные и вторичные издания и документы, их виды (книги, учебники, монографии, статьи, аннотации, рефераты и др.).

Стратегии работы с текстами. Составление плана, конспектирование, оформление глоссария. Этика цитирования и правила оформления библиографических ссылок. Составление библиографического списка по теме исследования. Библиографическое описание используемых источников.

Тема 6. Проведение исследования, обработка и оценка полученных результатов, формулирование выводов. Формы представления результатов исследования. Внедрение результатов и оценка эффективности НИР

Реализация плана исследования. Оценка полученных результатов, формулирование выводов исследования.

Требования ГОСТ 7.32-2001 к оформлению отчета по исследовательской работе, его составу и структуре. Общие правила оформления текста научно-исследовательской работы: формат, объем, шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения.

Способы представления результатов исследования: доклад, тезисы доклада, стендовый доклад, литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект, презентация.

Структура содержания исследовательской работы: титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение (выводы), список литературы и других источников.

Правила написания аннотаций, рефератов, составления рецензий и отзывов по исследовательским работам.

Показатели эффективности НИР, оценка предполагаемого экономического эффекта от внедрения результатов НИР. Показатели результативности НИР (доклады, научные публикации, медали, дипломы, премии, патенты, лицензии и др.).

Тема 7. Организация работы в научном коллективе. Этика взаимодействия и обсуждения результатов исследования

Основные принципы организации научного труда: информированности, превентивной оценки, поощрения инициативы, непрерывности деятельности и др. Методы формирования научного коллектива (команды). Принципы выбора оптимального режима работы. Лидерство и руководство, их роль в организации научных исследований. Мотивация исследовательской деятельности.

Этические принципы взаимодействия в научном коллективе. Публичное выступление: соблюдение правил этикета, обращение к оппонентам, ответы на вопросы, заключительное слово. Психологическая подготовка к выступлению.

Вопросы к докладчику, обсуждение результатов исследования, регламент публичных выступлений.

Тема 8. Особенности научных исследований в сфере театрального искусства.

Современное театроведение как комплексная наука, включающая теорию и историю театра, театральную критику. Предмет теории театра - общие законы театра как явления искусства; предмет истории театра - преимущественно прошлое сцены; предмет театральной критики— текущий театральный процесс, современное состояние сцены.

Методологический аспект театроведения, охватывающий проблемы организации и построения принципов науки, имеющей исторический и

практический смысл. Театроведческие дисциплины - социология театра, психология творчества, техника сцены, экономика и организация театра и др.

Структурирование науки о театре как научная проблема. Спектакль как главный объект театроведения.

Проблема интерпретации как одна из актуальных проблем театроведения. Основной вопрос — можно ли привносить в созданный литературный и художественный текст личность толкователя, исследователя? - два противоположных подхода.

Театр как текст, подлежащий истолкованию. Множественность толкований как признак классического произведения.

Относительность истины в театре и в искусстве вообще — зависимость истины от воспринимающего.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью процесса формирования компетенций, так как без настойчивой систематической самостоятельной работы по получению знаний, их обдумывания и применения невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе самостоятельной работы у обучающихся формируются навыки рефлексии, умение правильно и полно отражать результаты своей деятельности в устной и письменной речи, они имеют возможность сформировать культуру мышления, проявить способности к обобщению, анализу, восприятию информации, формулированию целей и выбору путей ее достижения (планированию).

Самостоятельная работа над конспектом лекций обеспечивает формирование у обучающихся таких структурных составляющих компетенций как «знать» и «уметь». Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на практическом занятии. Особое внимание необходимо уделить ключевым понятиям дисциплины.

Подготовка к практическим занятиям позволяет сформировать такие структурные составляющие компетенций как «уметь» и «владеть». При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой предполагает следующий алгоритм действий:

а). составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть

вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять схемы, таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом занятии и зачете;

б). ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания, используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8. При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, если это оговорено в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны.

Литература и иные источники информации, которые необходимо использовать в процессе самостоятельной работы, представлены в разделе 8 рабочей программы.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений в процессе самостоятельной работы;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на освоение дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

1 – поиск в литературе необходимой для выполнения задания теоретической информации;

2 – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

3 – составление плана ответа на каждый вопрос;

4 – поиск примеров по рассматриваемому вопросу (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти и/или подготовить наглядный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-10 минут.

6.2. Задания для подготовки к практическим занятиям

Основной целью практических занятий является формирование всех компетенций, приведенных в табл. 1, и их структурных составляющих (знать, уметь, владеть).

1. Практическое занятие по теме 1. ***Исследования и их роль в практической деятельности человека. Методологические основы научного познания.***

Вопросы для обсуждения:

1. Какова роль методологии в познании и преобразовании мира?
2. Каковы основные принципы классификации методов научного познания.
3. Чем отличаются общие, особенные и частные научные методы?
4. Каковы особенности системного и семиотического подходов к изучению действительности?
5. В чем принципиальное отличие эмпирических и теоретических методов познания мира?
6. Какова роль принципа Оккама в научных исследованиях?
7. Как влияет метод исследования на информацию, получаемую в результате исследования?
8. От чего зависит выбор метода исследования?
9. Почему обоснование выбора методов и методики проведения работы является важным этапом исследования?

2. **Практическое занятие по теме 2.** ***Виды научных знаний и научных законов, их особенности. Выбор направления научного исследования.***

Вопросы для обсуждения:

1. В чем заключается особенность научных знаний?
2. Какова роль научных знаний в жизнедеятельности человека?
3. Охарактеризуйте особенности различных типов научной рациональности.
4. В чем отличие динамических законов от статистических?
5. Почему статистические законы позволяют делать только вероятностные прогнозы?
6. Каковы особенности динамических законов?
7. Почему для описания процессов, происходящих в обществе необходимо использовать статистические законы?
8. Что такое научная проблема и когда она возникает?
9. Почему для выбора направления исследований необходимо сформулировать научную проблему?
10. В чем сущность научной проблемы?

11. Как оценить степень проблемности исследования?
12. С какой целью обосновывают методы и методику проведения исследований?

3. Практическое занятие по теме 3. ***Применение логических законов и форм абстрактного мышления в практике научного исследования.***

Вопросы для обсуждения:

1. Охарактеризуйте различие таких форм абстрактного мышления как понятие и суждение, понятие и умозаключение, суждение и умозаключение.
2. Чем отличаются законы формальной логики - закон исключенного третьего и непротиворечия?
3. В чем принципиальное отличие дедукции и индукции как методов получения истинного знания?
4. Какие основные ошибки могут возникнуть при определении понятий?
5. Какова логическая структура аргументации?
6. Какие основные ошибки могут возникнуть при формулировании тезиса?
7. Какие основные ошибки могут возникнуть при формулировании гипотезы?
8. Каковы основные ошибки демонстрации?

4. Практическое занятие по теме 4. ***Общая схема НИР: обоснование актуальности темы, определение объекта и предмета исследования, постановка цели и задач, выбор методов и методики исследования.***

Вопросы для обсуждения:

1. В чем сущность теоретических и эмпирических методов обоснования гипотезы?
2. Каковы этапы постановки научной проблемы?
3. Охарактеризуйте особенности каждого этапа постановки проблемы научного исследования?
4. Каков алгоритм обоснования актуальности темы научного исследования?
5. Какими нравственными нормами должен руководствоваться менеджер?
6. Каковы основные требования к научной гипотезе?
7. Охарактеризуйте основные методы проверки научных гипотез.
8. Как связаны между собой задачи исследования и его результаты?
9. Как связаны между собой цели исследования и выводы по НИР?
10. Какова связь между целями и задачами исследования?

5. Практическое занятие по теме 5. ***Планирование и организация научно-исследовательской работы. Поиск, накопление и обработка научной информации с использованием информационных технологий***

Вопросы для обсуждения:

1. Какие элементы включает в себя общая схема исследования?
2. Как связана общая схема исследования с алгоритмом научного познания мира?
3. Что включает в себя план исследования?
4. В чем заключается организация исследования?
5. Каковы основные этапы проведения исследования?
6. Какие требования предъявляют к информации в научных исследованиях?
7. Каковы основные современные технологии поиска информации?
8. Какие обязательные элементы включает в себя общая схема исследования?
9. Почему важно обеспечить полноту и достоверность информации в исследовании?
10. В чем заключается сложность отбора необходимой и достаточной информации?
11. Каковы основные источники научной информации?

6. Практическое занятие по теме 6. ***Проведение исследования, обработка и оценка полученных результатов, формулирование выводов. Формы представления результатов исследования. Внедрение результатов и оценка эффективности НИР***

Вопросы для обсуждения:

1. Каков алгоритм выполнения научно-исследовательской работы?
2. Какие требования предъявляются к отчету по НИР?
3. Какие статистические методы применяются при обработке результатов экспериментов?
4. Какие методы применяются для оценки адекватности результатов, полученных при проведении НИР?
5. Какова структура отчета по НИР?
6. Какие основные правила следует соблюдать при подготовке отчета по НИР?
7. Чем отличается доклад от научной статьи и отчета по НИР?
8. Каковы основные требования к презентации результатов НИР?
9. Какие требования предъявляются к обзору литературы?
10. Что должно быть обязательно отражено в рецензии на НИР?

7. **Практическое занятие по теме 7.** ***Организация работы в научном коллективе. Этика взаимодействия и обсуждения результатов исследования***

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы основные принципы организации научного труда?
2. В чем заключается принципиальное отличие научного труда?
3. Какова роль самоконтроля в научном коллективе?
4. Какие основные этические принципы необходимо учитывать при коммуникациях в научном коллективе?
5. В чем заключаются особенности публичного научного выступления?
6. В чем сущность выступления оппонентов, какова их роль в научной деятельности?
7. Какие факторы необходимо учитывать при подготовке к выступлению?
8. Каковы правила обсуждения результатов исследований?
9. Для чего необходимо устанавливать регламент выступлений в научных дискуссиях?

8. **Практическое занятие по теме 8.** ***Особенности научных исследований в сфере театрального искусства.***

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы основные разделы современного театроведения?
2. Охарактеризуйте предмет каждого из трех основных разделов современного театроведения.
3. В чем сущность методологического аспекта театроведения?
4. Опишите особенность одной из прикладных театроведческих дисциплин (по выбору - социология театра, психология творчества, техника сцены, экономика и организация театра).
5. В чем сущность проблемы интерпретации в театроведении?
6. Как связаны проблемы театроведения с типами научной рациональности?
7. Почему можно рассматривать театр как текст, подлежащий истолкованию?

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Учебная литература:

1. Ромашина, Е.Ю. Методология и методы научного исследования / Е.Ю. Ромашина .— Учебно-методическое пособие для высшей школы. Издание 2-е, исправленное и дополненное .— Тула: Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2015 .— 85 с. ЭБС Руконт
2. Философия и методология науки. Учебное пособие. Минск.: "Вышэйшая школа", 2012 - 639 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань". Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65354
3. Введение в театроведение/ учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Театроведение" и по направлению подготовки "Театральное искусство" / С.-Петерб. гос. акад. театрального искусства ; [сост. и отв. ред. Ю. М. Барбой]. - Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. гос. акад. театрального искусства, 2011. - 366 с.; 25 см.; ISBN 978-5-88689-068-6 (в пер.) http://teatr-lib.ru/Library/Vvedenie/teatr/#_Toc473883843
4. Современные философские проблемы естественных, технических и социально-гуманитарных наук. учеб. для системы послевуз. проф. образования под редакцией В.В.Миронова. М., 2006
5. Пивоев В.М. Методология и методика научного исследования: Учеб.пособие. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2006. – 100 с.

Дополнительные материалы, рекомендуемые для углубленного изучения дисциплины

1. Домбровская, А.Ю. Методы научного исследования социально-культурной деятельности. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 160 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/37001
2. Кузнецов И.Н. Научное исследование. Методика проведения и оформление- М.: ИТК «Дашков и К», 2006. – 460 с.

3. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – 280 с.
4. Юдин Э.Г. Методология науки. Системность. Деятельность. - М., 2009
5. ГОСТ 7.1—84 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления
6. ГОСТ 7.9—95 (ИСО 214—76) Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования.
7. ГОСТ 7.12—93 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила.
8. ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
9. ГОСТ 15.101-98 Порядок выполнения научно–исследовательских работ.

8.2 Интернет-ресурсы

1. Национальная электронная библиотека России НЭБ РФ http://нэб.рф
2. Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc
3. Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info/
4. Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/
5. Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/
6. Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используется ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/.

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«**ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА**
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра искусствоведения

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы

«ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВА»

по направлению подготовки

52.04.03 Театральное искусство

(уровень - магистратура)

профиль «Театральный менеджмент»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Содержание

Введение……..... 3
1. Цели и задачи учебной дисциплины …….. 3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП…….. 4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине…… 5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы……... 7
5. Содержание учебной дисциплины…….. 8
5.1. Тематический план для очной формы обучения……..... 8
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины……..... 9
6.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине……... 13
6.1.Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины…….. 13
6.2. Задания для самостоятельной работы…….. 15
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям…… 16
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации……... 17
8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины…… 17
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы…… 17
8.2. Интернет-ресурсы……... 25
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении……. 25
9. Описание материально-технической базы……. 25

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория и история искусства» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Трудоемкость дисциплины «Теория и история искусства» составляет 12 зачетных единиц (432 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в 1-ом и во 2-ом семестрах, экзамен в 3 семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

1. обеспечить изучение фундаментальных достижений мирового и отечественного искусства, дать возможность приобщиться к художественным ценностям, созданным человечеством на протяжении тысячелетий;
2. овладеть современной методикой оценки художественных произведений, и на этой основе, - методологией анализа тенденций развития искусства.

Задачи:

сформировать:

потребности у обучающихся в самообразовании и саморазвитии, культурном росте — в систематическом посещении музеев, картинных галерей, выставочных залов, экспозиций, чтению искусствоведческой литературы и др.;

знания

- основ теории искусства, многообразие путей исторического развития искусства различных регионов и стран;

- своеобразия региональных вариантов средневекового искусства и значение Ренессанса как поворотного момента в истории европейского искусства;

- ведущих направлений и проблемы искусства в XX-XXI вв.;

умения

- приобретать новые знания, используя современные информационные образовательные технологии; проектировать и осуществлять профессиональное самообразование;

- ориентироваться в основных стилях и течениях в новоевропейском и русском искусстве.

навыки применения

- основных методов научных исследований в области искусства;

- искусствоведческих знаний в сфере профессиональной и педагогической деятельности, в том числе и в области театра.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Теория и история искусства» входит в обязательную часть Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

Дисциплина «Теория и история искусства» занимает важное место в системе профессиональной подготовки в театральном институте, позволяет расширить и уточнить знания магистрантов в области теории и истории искусства, увидеть общую историческую, стилевую, эстетическую картину развития разных видов и жанров искусства в России и в Европе.

Для изучения этого предмета кафедра искусствоведения объединяет общие усилия специалистов, предоставляя возможность магистрантам слушать лекции и проводить семинары со всеми преподавателями кафедры искусствоведения Театрального Института имени Б. Щукина. Предмет читается три семестра. В конце каждого семестра проводится промежуточная аттестация, в результате которой все педагоги кафедры оценивают знания каждого магистранта.

Дисциплина «Теория и история искусства» тесно связана с другими дисциплинами вариативной и базовой частей блока Б1, в том числе с дисциплинами «Философия и история культуры», «Методология научной работы», «Психология и педагогика высшей театральной школы».

3. Планируемые результаты обучения

Освоение дисциплины «Теория и история искусства» направлено на формирование следующих универсальных (УК) и общепрофессиональной (ОПК) компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Теория и история искусства»

Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления УК-1.2. Разрабатывает стратегию и варианты решения проблемы, критерии выбора решения на основе системного и междисциплинарного подходов УК-1.3. Оценивает последствия принятого решения, учитывая возможные риски, предлагает способы минимизации рисков	***Знает:*** - методологию системного похода, формы абстрактного мышления; - содержание основных направлений философской мысли от древности до современности, закономерности исторического развития культуры. ***Умеет:*** - использовать системный подход в решении проблемных ситуаций; - формулировать алгоритм и разрабатывать варианты решения проблемы, используя необходимую и достаточную информацию; - предвидеть возможные риски принятых решений. ***Владеет навыками*** - поиска и отбора, критического анализа и синтеза информации, необходимой и достаточной для решения проблемы; - разработки стратегии и алгоритма достижения цели с учетом возможных последствий принятых решений
УК-5 ***Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия***	УК- 5.1 Демонстрирует понимание особенностей культур различных стран и исторических периодов. УК- 5.2 Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий.	***Знает:*** - исторические типы культур; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; ***Умеет:*** - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;

		- адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур; ***Владеет:*** - навыками социального и профессионального взаимодействия с учетом разнообразия культур.
ОПК-1 ***Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного историческогопериода***	ОПК-1.1 Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. ОПК-1.2 Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	***Знает:*** - историю культуры и искусства от древности до современности; - основные виды, жанры, стили искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы и т.д.); ***Умеет:*** – проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; - выносить обоснованное эстетическое суждение о конкретном произведении искусства; ***Владеет:*** – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – профессиональной терминологией.
ОПК-3 ***Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационно-***	ОПК-3.1 Планирует собственную научно-исследовательскую работу ОПК-3.2 Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для осуществления научно-исследовательской работы	***Знает:*** - принципы работы с информацией; - основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; - основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; - основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям;

коммуникационных технологий	ОПК-3.3 Использует информационно-коммуникационные технологии при работе над научным исследованием	***Умеет:*** - планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; - применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования; – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации в ходе научного исследования; ***Владеет:*** – навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных; - методологией проведения научного исследования.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Теория и история искусства» составляет 12 зачетных единиц (432 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в 1-ом и во 2-ом семестрах, экзамен в 3-ем семестре для магистрантов очной формы обучения.

Виды учебной работы		**1 семестр**	**2 семестр**	**3 семестр**	**Всего часов**
1. Контактная работа, в том числе:		**64**	**64**	**64**	**192**
Лекции		20	20	10	50
Практические занятия		44	44	54	142
Форма промежуточной аттестации-экзамен		Зачет с оценкой	Зачет с оценкой	Экзамен **36**	**36**
2. Самостоятельная работа		**80**	**80**	**44**	**204**
Трудоемкость	**час.**	**144**	**144**	**144**	**432**
	ЗЕТ	**4**	**4**	**4**	**12**

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Всего часов
		Л	ПЗ		
1.	**Тема 1.** Искусство Древнего мира. Искусство Древнего Египта	2	4	8	14
2	**Тема 2.** Особенности развития искусства Древней Греции	1	4	6	11
3.	**Тема 3.** Искусство Древнего Рима	2	4	8	14
4.	**Тема 4.** Возникновение видов жанров и направлений в искусстве античности	2	4	8	14
5.	**Тема 5.** Христианство и античная культура	2	4	6	12
6.	**Тема 6.** Общая характеристика искусства Средних веков и его периодизация	2	4	6	12
7.	**Тема 7.** Искусство Западной Европы в Средние века	2	4	8	14
8.	**Тема 8.** Рождение древнерусского искусства	2	4	8	14
9.	**Тема 9.** Жанры в средневековой литературе Западной Европы и пути их развития	2	4	8	14
10.	**Тема 10.** Истоки и формы театра в Средние века	1	4	6	11
11.	**Тема 11.** Ренессанс как вершина Средневековья	2	4	8	14
	Зачет с оценкой				
	Итого в 1 семестре	**20**	**44**	**80**	**144**
12.	**Тема 12.** Ренессанс как начало Нового времени	5	11	20	36
13.	**Тема 13.** 17 век и формы искусства	5	11	20	36
14.	**Тема 14.** Эпоха Просвещения	5	11	20	36
15.	**Тема 15.** Русское искусство и реформы Петра I	5	11	20	36
	Зачет с оценкой				
	Итого во 2 семестре	**20**	**44**	**80**	**144**
16.	**Тема 16.** Общая характеристика искусства 19 века	0,5	2	2	4,5
17.	**Тема 17.** Романтизм	0,5	4	2	6,5
18.	**Тема 18**. Рождение массовой культуры.	0,5	2	2	4,5
19.	**Тема 19.** Реализм	0,5	4	3	7,5
20.	**Тема 20.** Общая характеристика искусства второй половины 19 века	0,5	2	2	4,5
21.	**Тема 21.** Импрессионизм и натурализм	0,5	2	2	4,5
22.	**Тема 22.** Постимпрессионизм и романы второй половины 19 века	0,5	2	2	4,5
23.	**Тема 23.** Русский роман в 19 веке	0,5	2	2	4,5
24.	**Тема 24.** Символизм в искусстве	0,5	3	2	5,5
25.	**Тема 25.** Новый психологизм и роман «потока сознания»	0,5	2	2	4,5
26.	**Тема 26.** Рождение режиссерского театра и Новая драма	0,5	3	2	5,5
27.	**Тема 27.** Серебряный век в русской культуре.	0,5	4	3	7,5
28.	**Тема 28.** Модернизм и авангардизм	0,5	2	2	4,5
29.	**Тема 29.** МХТ и рождение системы	0,5	4	3	7,5

	Станиславского				
30.	**Тема 30**. Общая характеристика искусства XX века	0,5	2	2	4,5
31.	**Тема 31**. Русский авангард и авангард в Западной Европе	0,5	2	2	4,5
32.	**Тема 32**. Искусство и литература между двумя мировыми войнами	0,5	4	2	6,5
33.	**Тема 33.** Искусство и литература русского зарубежья	0,5	2	2	4,5
34.	**Тема 34.** Искусство второй половины XX века	0,5	4	3	7,5
35.	**Тема 35.** Искусство XX1 века	0,5	2	2	4,5
	Экзамен	**-**	**-**	**-**	**36**
	Итого в 3 семестре	**10**	**54**	**44+36**	**144**
	Итого	**50**	**142**	**204+36**	**432**

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Искусство Древнего мира. Искусство Древнего Египта
Общие исторические и культурные особенности развития изобразительного искусства, литературы и театра Древнего мира. Возникновение видов искусства. Основные теоретические понятия каждого вида искусства. Миф и его роль в развитии искусства. Периодизация искусства Древнего мира. Искусство Древнего Египта

Тема 2. Особенности развития искусства Древней Греции
Концепции искусства в учениях Платона и Аристотеля. Архитектура. Скульптура. Фреска.

Тема 3. Особенности развития искусства Древнего Рима
Архитектура. Скульптура.

Тема 4. Возникновение видов жанров и направлений в искусстве античности
Эпос и мелика. Гомер и Пиндар. Трагедия и комедия. Появление научной прозы. Формирование романа.

Тема 5. **Христианство и античная культура**
Роль христианства в развитии каждого вида искусства в эпоху Античности, в Средние века, в Новое и в Новейшее время.

Тема 6. **Общая характеристика искусства Средних веков и его периодизация**
Средневековое искусство и эстетика. Медиевистика. Основная периодизация искусства Средних веков.

Тема 7. Искусство Западной Европы в Средние века
Романский стиль и Готика. Развитие архитектуры, скульптуры, фрески, живописи.

Тема 8. Рождение древнерусского искусства
Периодизация искусства Древней Руси. Ф. Грек, А. Рублев.

Тема 9. Жанры в средневековой литературе Западной Европы и пути их развития
«Старшая Эдда», «Беовульф», «Калевала», «Песнь о Нибелунгах». Гистрионы. Трубадуры. Труверы. Меннизингеры.

Тема 10. Истоки и формы театра в Средние века
Истоки и формы театра в Средние века. Церковный театр. Его жанры и формы представления. Фарс. Эволюция жанра.

Тема 11. Ренессанс как вершина Средневековья
Общая характеристика эпохи. Исторические, экономические, религиозные особенности эпохи. Италия – родина Ренессанса. Периоды Ренесанса. Готика, поздняя готика, Проторенессанс, Высокий Ренессанс. Джотто. Мазаччо. Донателло. Ботичелли. Леонардо да Винчи. Рафаэль. Микеланджело. Тициан. Брунеллески, Альберти. Данте. Петрарка. Бокаччо. Трансформация средневекового романа. Ф. Рабле. Ученый театр. Комедия дель арте.

Тема 12. Ренессанс как начало Нового времени
Особенности развития изобразительного искусства. И. Босх, П. Брейгель. А. Дюрер. Г. Гольбейн.
Общая характеристика искусства эпохи Возрождения в Испании и Англии. Основные исторические и культурные факты Реконкисты. Архитектура. Скульптура. Живопись в Испании. Маньеризм. М. Сервантес. Герой. Характер. Сюжет. Значение в мировой художественной культуре. Проблема Вечных образов в мировой художественной культуре. Становление и развитие испанского театра. Устройство театра. Лопе де Вега. Тирсо де Молина. Кальдерон. Ренессансный стиль и стиль маньеризм.
Английская литература Средневековья и Ренессанса. Эндрю Марвелл. Томас Мор. Джон Донн.
Английский театр и У. Шекспир. Устройство театра. Комедии, трагедии, романтические драмы.

Тема 13. 17 век и формы искусства
Искусство 17 века. Общие исторические закономерности и особенности развития. Маньеризм и барокко в европейском изобразительном искусстве. Караваджо, Веласкес. Рембрандт, Хальс, Вермеер Дельфтский. Рубенс. Пуссен. Барокко и классицизм в европейском изобразительном искусстве. Древнерусское искусство. Архитектура. Икона. Фреска. Парсуна.

Литература 17 века. Особенности литературы барокко и классицизма. Кончетто в литературе. Гонгора и Кеведо. Марино. Поуп и Мильтон. Опиц и Гриффиус. Театр 17 века во Франции. Пьер Корнель, Жан Расин. Жан-Батист Мольер. Возникновение государственного театра.

Тема 14. Эпоха Просвещения
Эпоха Просвещения. Общая историко-культурная характеристика периода. Особенности исторического развития Англии, Франции, Италии, России. Расцвет видов и жанров искусства в каждой стране. Революционные реформы в науке и искусстве.
Изобразительное искусство 18 века. Рококо. Жанровая живопись. Натюрморт. Портрет.
Литература 18 века. Роман, особенности развития жанра. Д. Дефо, Д. Свифт. Л. Стерн, Г. Филдинг, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, И. Гете, Ф. Шиллер, Театр в 18 веке. Р. Шеридан. П. Бомарше. К. Гольдони. К. Гоцци.

Тема 15. Русское искусство и реформы Петра I.
Русское искусство и реформы Петра I. Архитектура. Живопись. Литература 18 века в России.

Тема 16. Общая характеристика искусства 19 века.
Периодизация в истории и культуре.

Тема 17. Романтизм.
Романтизм. Романтизм в изобразительном искусстве, литературе и театре. Англия, Франция, Германия, Россия. Развитие видов и жанров искусства. Формирование понятия романтическая ирония. Философия романтизма. Бр. Шлегели. Новалис. Г. Клейст. Поэты «озёрной школы. Д. Китс, Д. Байрон, П. Шелли, В. Гюго, А. Мюссе, Стендаль, Э. Гофман, А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь. Поэзия и проза в первой половине 19 века. Развитие романа. Г. Флобер, О. Бальзак, Ч. Диккенс, У. Теккерей. Романтическая драма и мелодрама. Бульварные театры.

Тема 18. Рождение массовой культуры
Социальные конфликты и проблематика в искусстве середины 19 века.

Тема 19. Реализм
Реалистическое искусство.
Островский и русский театр второй половины 19 века. Русский роман. И. Тургенев. Ф. Достоевский, Л. Толстой. Передвижники.

Тема 20. Общая характеристика искусства второй половины 19 века
Революционные открытия в науке, перемены в художественном языке во всех видах искусства.

Тема 21. Импрессионизм и натурализм
Эд. Мане, К. Моне, О. Ренуар.
Натурализм в литературе. Э. Золя. Г. Мопассан.

Тема 22. Постимпрессионизм и романы второй половины 19 века
Постимпрессионизм. П. Сезанн, Ван Гог, П. Гоген.

Тема 23. Русский роман в 19 веке

Тема 24. Символизм в литературе. Эстетизм в литературе
Ш. Бодлер, П.Верлен, С. Малларме, А. Рембо. Эстетизм в литературе.
О. Уайльд.

Тема 25. Новый психологизм и роман «потока сознания»
К. Гамсун. Новая драма. Г. Ибсен, Г. Гауптман, А. Стриндберг.
Дж. Джойс, М. Пруст, В. Вулф. У. Фолкнер.

Тема 26. Рождение режиссерского театра и Новая драма
Рождение режиссерского театра**:** М. Метерлинк, А. Чехов, М. Горький.

Тема 27. Серебряный век в русской культуре
Изобразительное искусство. Поэзия. Роман.
Искусство рубежа 19-20 веков. Общая характеристика развития видов искусства, жанров. Идеи и образы.

Тема 28. Модернизм и авангардизм

Тема 29. МХТ и рождение системы Станиславского
МХТ и рождение системы Станиславского.
В. Мейерхольд. Студии. Е. Вахтангов. А.Таиров.

Тема 30. Общая характеристика искусства XX века
Периодизация. Исторические и художественные особенности развития.

Тема 31. Русский авангард и авангард в Западной Европе
Русский авангард. Изобразительное искусство. Авангард в Западной Европе.

Тема 32. Искусство и литература между двумя мировыми войнами
Обновление классических нарративных традиций: Ф. Кафка, Г. Гессе, Э. Хемингуэй. Революция поэзии.
Т. Элиот, Р. Рильке, Г. Бенн.

Тема 33. Театр между двумя мировыми войнами
Театр между двумя мировыми войнами.

П. Пикассо, Б. Брехт, А. Арто.

Тема 34. Искусство второй половины XX века

Общая характеристика развития изобразительного искусства, литературы и театра. Перформанс. Хеппениг. Антироман. Театр абсурда. Май 1968 года и его влияние на искусство второй половины XX века. Театр СССР второй половины XX века.

Тема 35. Искусство XXI века

Основные идеи и тенденции развития изобразительного искусства, литературы и театра в Европе, Америке и России.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли; выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь (разработка глоссария дисциплины).

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание ключевым понятиям тем разделов дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации тем дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям, зачётам, экзамену.

Практические занятия. Система практических занятий позволяют каждому обучающемуся обогащать теоретические знания фактическим материалом и приобретать умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование составляющих «уметь» и «владеть» компетенций, а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения данного вида занятий.

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний и формирования практических умений, навыков в самостоятельной подготовке и непосредственно на занятии.

В современных условиях образовательной политики и учитывая особенности

дисциплины, практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который включает в себя следующие элементы:

• обсуждение теоретических вопросов;
• проверка домашнего задания;
• изучение нового материала;
• рефлексия;
• работа с источниками;
• домашнее задание.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и наличие переключаемости с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на вопросы обучающихся по материалу; презентация домашних заданий, обсуждение, работа с источниками, обсуждение, заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий определяется из собственно практической части. Это могут быть обсуждения докладов, рефератов, дискуссии и др. Обучающимся предложены: вопросы для самоподготовки и обсуждения; содержание аудиторных занятий; список рекомендуемой дополнительной литературы.

Методические указания помогут обучающемуся увидеть перспективу изучения дисциплины, спланировать организацию самостоятельной деятельности, лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к экзамену.

Уделено внимание доступности литературы. Так, основная и дополнительная литература представлена в соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, обобщающих педагогический опыт отечественных и зарубежных исследователей.

Внеаудиторная деятельность по данной дисциплине предполагает:

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным вопросам;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- формирование умений научной организации труда.

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины (впрочем, как и любой другой) во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем вопросы;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, примеров педагогического опыта и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

• продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);

• найти или подготовить наглядный материал;

• продумать текст презентации на 5-15 минут.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное время.

Основная цель самостоятельной работы студентов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. *6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям*.

Внеаудиторная деятельность по данной дисциплине предполагает:

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным вопросам;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- формирование умений научной организации труда.

При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

- поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем вопросы;
- осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;
- составление плана ответа на каждый вопрос;
- поиск примеров по данной проблематике (тестов, примеров педагогического опыта, феноменов культуры и искусства и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти или подготовить наглядный материал;
- продумать текст презентации на 5–15 минут.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, студент может подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Практические задания.

1 семестр.
1. Анализ эпоса Гомера.
2. Анализ устройства готического собора
3. Анализ трагедий Софокла.
4. Анализ «Божественной комедии» Данте.
5. Анализ картины Леонардо да Винчи (по выбору)
6. Анализ «Троицы» А. Рублева.

2 семестр.
1. Анализ «Дон Кихота» М. Сервантеса.
2. Анализ трагедии У. Шекспира (по выбору)
3. Анализ картины Рембрандта (по выбору)
4. Анализ устройства сценического пространства театра 17 и 18 века.
5. Анализ романа 18 века (по выбору)
6. Анализ картины Дюрера (по выбору)

3 семестр.
1. Анализ произведения русского романтизма (по выбору)
2. Анализ романа Ф. Достоевского (по выбору)
3. Анализ комедий и драм А. Островского (по выбору)
4. Анализ романа Л. Толстого (по выбору)
5. Анализ произведений Эд. Мане, К. Моне, О. Ренуара. (по выбору)
6. Анализ произведения «Чайка» А. Чехова.
7. Анализ идей режиссеров XX века (Э. Крэг, В. Мейерхольд, Е. Вахтангов, А. Таиров, Б. Брехт, А. Арто)

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Антологии

1. Импрессионизм. Письма художников. Воспоминания Дюран-Рюэля. Документы. Л., 1969.
2. Мастера архитектуры об архитектуре. Зарубежная архитектура. Кон. Х1Х – ХХ вв. М., 1972.
3. Мастера искусства об искусстве. Избранные отрывки из писем, дневников, речей и трактатов. М., 1933-1934/38. Т. 1-3; М., 1965-69. Т. 1-5. Изд.2.
4. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы ХХ века. М., 1986.

Отдельные издания

1. Альберти Л.Б. Десять книг о зодчестве. М., 1937. Т.2.
2. Вазари Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. М., 2001. Т. 1-5.
3. Ван Гог В. Письма. Л.-М., 1966.
4. Вирмо А., Вирмо О. Антология французского сюрреализма, 1920-е гг. М., 1994.
5. Витрувий. Об архитектуре. Л., 1936.
6. Гете И.В. Об искусстве. М., 1975.
7. Гропиус В. Границы архитектуры. М., 1971.
8. Дега Э. Письма. Воспоминания современников. М., 1971.
9. Дженкс Ч. Границы архитектуры. М., 1971.
10. Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентийца, написанная им самим. М.-Л., 1931.
11. Кандинский В. О духовном в искусстве. М., 1992.
12. Кандинский В. Синий всадник. М., 1996.
13. Карел ван Мандер. Книга о художниках. М.-Л., 1940.
14. Курбе Г. Письма, документы, воспоминания современников. М., 1970.
15. Леонардо да Винчи. Избранные произведения. Минск – М., 2000.
16. Лесли Ч.Р. Жизнь Джона Констебла, эсквайра. М., 1964.
17. Лоренцо Бернини. Воспоминания современников. М., 1965.
18. Мейстер Экхарт. Проповеди и рассуждения. М., 1912.
19. Матисс А. Статьи об искусстве. Переписка. Записи бесед. Суждения современников. М., 1993.
20. Микеланджело. Жизнь. Творчество. М., 1983. Изд. 2.
21. Павсаний. Описание Эллады. М., 1994.
22. Писсаро К. Письма, критика, воспоминания современников. М., 1974.
23. Плиний Старший. Естествознание. Об искусстве. М., 1994.
24. Рубенс. Письма. Документы. Суждения современников. Перев. А.А. Ахматовой, Н.В. Брагинской, К.С. Егоровой. М., 1977.
25. Сезанн П. Переписка. Воспоминания современников. М., 1972.
26. Хогарт У. Анализ красоты Л.-М., 1958.

Знаточество

1. Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения. М., 1965.

2. Фридлендер М. Об искусстве и знаточестве. СПб., 2001.
3. Kurz O. Fakes. New York: Dover. 1967.

Изучение сюжетов

1. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. М., 1999.
2. Холл Д. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1996.
3. Klark K. Landscape into Art. London. 1979.
4. Male E. L'art religieux du X11-e siecle en France. Paris: Colin, 1924.
5. Seznec J. The Survival of the Pagan Gods. Princeton U.P., 1972.

История стилей

1. Вёльфлин Г. Классическое искусство. Введение в изучение итальянского Возрождения. СПб., 1912.
2. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. СПб., 1994.
3. Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко. СПб., 1913.
4. Винкельман И.И. Избранные произведения и письма. М., 1996.
5. Винкельман И.И. История искусства древности. Л., 1933.
6. Зедельмайер Х. Искусство и истина. М., 1999.
7. Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств. М., 1998.
8. Фосийон А. Жизнь форм. М., 1995.
9. Worringer W. Abstraction und Einfuhlung. Munchen: Piper, 1911.

Критика

1. Бенуа А. Мои воспоминания. М., 1990. Т.1-3. Изд. 2.
2. Бодлер Ш. Об искусстве. М., 1986.
3. Валери П. Об искусстве. М., 1993.
4. Гонкур Ж, Гонкур Э. Дневники. М., 1964. Т. 1-2.
5. Моррис У. Искусство и жизнь. М., 1973.
6. Муратов П.П. Образы Италии. М., 1994.
7. Патер У. Ренессанс. М., 1912.
8. Фромантен Э. Старые мастера. М., 1996.
9. Fray. R. Vision and Design. London: Oxford U.P., 1981.
10. John Ruskin. Modern Painters. London: Deutsh, 1987.
11. Read H. Art Now. London: Faber, 1968.

Психологические теории

1. Арнхейм Р. Искусство и зрительное восприятие. М., 1974.
2. Выготский Л.С. Психология искусства. СПб., 2000.
3. Фрейд 3. Неудовлетворенность культурой / Мир философии. М.,1991.
4. Фрейд 3. Остроумие и его отношение к бессознательному // Фрейд 3. "Я" и "Оно". Труды разных лет. Тб., 1991. Кн.2.
5. Freedberg D. The Power of Images: Studies in the History and Theory of Response. Chicago U.P., 1989.
6. Gombrih E. Art and Illusion. London. 1994.

Социальная история

1. Адорно Т. Избранное: социология музыки. М., СПб., 1999.
2. Давыдов Ю.Н. Неомарксизм и проблемы социологии культуры. М., 1980.
3. Манхейм К. Избранное. Социология культуры. М., СПб., 2000.
4. Green G. The Obstacle Race. London. 1973.
5. Hauser A. A Social History of Art. London. 1990. Vol. 1-4.

Философский фон

1. Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика просвещения. М., СПб., 1997.
2. Аристотель. Поэтика. М.,1957.
3. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994.
4. Барт Р. Мифологии. М., 1996.
5. Бахтин М.М. Автор и герой. К философским основам гуманитарных наук. СПб., 2000.
6. Бахтин М.М. Эпос и роман. СПб., 2000.
7. Белый А. Символизм как миропонимание. М.,1994.
8. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996.
9. Библер В.С. Мышление как творчество. М., 1975.
10. Виндельбанд В. История новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными науками. М., 2000. Т. 1-2.
11. Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. М.,1991.
12. Зарубежная эстетика и теория литературы X1X-XX вв. Трактаты, статьи, эссе. М.,1987.
13. Зонтаг С. Мысль как страсть. М., 1997.
14. Кошут Д. Искусство после философии//Искусствознание.1/01. М., 2001.
15. Лессинг Г.Э Лаокоон или о границах живописи и поэзии. М., 1957.
16. Лиотар Ф. Ситуация постмодернизма. М., 2000.
17. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранняя классика. М., 1963.
18. Лосев А.Ф. О специфике эстетического отношения античности к искусству // Эстетика и жизнь. М.,1974. Вып. 3.
19. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930.
20. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1982.
21. Мамардашвили М. Эстетика мышления. М., 2000.
22. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
23. Панофский Э. Idea. М., 1999.
24. Подорога В.А. Метафизика ландшафта. М., 1993.
25. Поппер К. Логика и рост научного знания. Избранные работы. М., 1983.
25. Самосознание культуры и искусства XX в. Западная Европа и США. М., СПб., 2000. 2-е изд.
26. Самосознание России: Антология. М., 2000.
28. Философия эпохи постмодерна. Минск, 1996.
29. Фуко М. Слова и вещи. М., 1994.
30. Хайдеггер М. Искусство и пространство//Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.

31. Шпенглер О. Закат Европы: в 2-х томах. Новосибирск, 1993.
32. Эко У. Инновация и повторение//Философия эпохи постмодерна. М., 1996.
33. Элиаде М. Аспекты мифа. М., 2000.

Общие работы

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. М., Л.,1949. Т. 1-3.
2. Алпатов М.В. Художественные проблемы Итальянского Возрождения. М., 1976.
3. Алпатов М.В. Этюды по всеобщей истории искусств. М.,1979.
4. Алпатов М.В. Этюды по истории русского искусства. М.,1967.
5. Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. М., 1978.
6. Бобринская Е.А. Футуризм. М., 2000.
7. Буркхардт Т. Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы. М., 1999.
8. Виппер. Статьи об искусстве. М., 1970.
9. Гомбрих Э. История искусств. М.,1998.
10. Гращенков В.Н. К 125-летию преподавания истории искусства в Московском университете//Советское искусствознание'83. М., 1984.
11. Дворжак М. Идеал и натура в готической скульптуре и живописи. Очерки по искусству средневековья. М., 1934.
12. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М.,1987,1990. Вып. 1-3.
13. Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм. М., 2000.
14. Зись А.Я., Стайецкая М.П. Методологические искания в западном искусствознании. Критический анализ современных герменевтических концепций. М.,1984.
15. Красная книга культуры. М., 1989.
16. Крючкова В. Кубизм. Орфизм. Пуризм. М., 2000.
17. Лесли Р. Поп-арт. Новое поколение стиля. Белфаксиздатгрупп, русская версия. 1998.
18. Лесли Р. Сюрреализм. Мечта о революции. Белфаксиздатгрупп, русская версия. 1998.
19. Лотман Ю.М. Статьи по типологии культуры. Тарту, 1973.
20. Лотман Ю.М. Феномен искусства // Лотман Ю.М. Культура и взрыв М., 1992.
21. Обухова А., Орлова М. Живопись без границ. От поп-арта к концептуализму. М., 2001.
22. Паперный В. Культура Два. М., 1996.
23. Первый век кино. М., 1996.
24. Полевой В.М. Малая история искусств. Искусство XX века. 1901 – 1945. М., 1991.
25. Прусс И.Е. Малая история искусств. Западноевропейское искусство XУП века. М., 1974.
26. Рабинович В.Л. Алхимия как феномен средневековой культуры. М., 1979.
27. Рабинович В.Л. Исповедь книгочея, который учил букве, а укреплял дух.

М., 1991.
28. Разлогов К.Э. Коммерция и творчество. Враги или союзники. М., Искусство. 1992.
29. Ривкин Б.И. Малая история искусств. Античное искусство. М., 1972.
30. Семиотика и искусствометрия. М.,1973.
31. Тевоз М. Ар-брют. Женева, 1995.
32. Теория театра. Школа драматического искусства. Семиотика. Эстетика. Исследования. Актуальное прошлое. М., 2001.
33. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М., 1993.
34. Шестаков В.П. Мифология XX века. М., 1988.
35. Экспрессионизм. Драматургия. Живопись. Графика. Музыка. Киноискусство. М., 1966.
36. Якимович А. Восстановление модернизма. М., 2001.
37. Якимович А. Реализмы двадцатого века. М., 2000.
38. Янсон Х.В. Основы истории искусства. СПб., 1997.

Справочники

1. 100 великих музеев мира. М., 2000.
2. Большой энциклопедический словарь. Искусство. Серия БСЭ. М., 2001.
3. Пави П. Словарь театра. М., 1991.
4. Словарь античности. М., 1989.
5. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1999.
6. Энциклопедия импрессионизма и постимпрессионизма. М., 2001.
7. Энциклопедия мировой живописи. М., 2001.
8. Энциклопедия русской живописи X1У –XX веков. М., 2001.
9. Энциклопедия символизма. М., 2001.
10. Эстетика. Словарь. М.,1989.
11. Искусство стран и народов мира. Краткая художественная энциклопедия. М., 1962 – 1965. Т. 1-3.
12. Art Index
13. Bibliography of the History of Art
14. Encyclopedia of World Art. New York, 1959 – 1968.

Архитектура

1. Архитектура мира. Запад-Восток: взаимодействие традиций в архитектуре. М.,1993. Т.1-2.
2. Всеобщая история архитектуры. М., 1966-1977. Т. 1-12.
3. Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985.
4. Зитте К. Художественные основы градостроительства. М., 1993.
5. Зубов В.П. Труды по истории и теории архитектуры. М., 2000.
6. Иконников А.В. Зарубежная архитектура: От «новой архитектуры» до постмодернизма. М., 1982.
7. Иконников А.В. Художественный язык архитектуры. М., 1985.
8. Каменева Т.И. Методы исследования исторических городов и принципы их сохранения в современных условиях. М.,1990.

9. Кантакьюзино Т., Брант С. Реставрация зданий. М., 1984.
10. Комплексная реконструкция исторических городов. Опыт и проблемы. М.,1989.
11. Овсянников Ю. История памятников архитектуры. М., 2001.
12. Памятники архитектуры в структуре городов СССР. М., 1978.
13. Ранинский Ю. Курс лекций в МАРХИ по реставрации и реконструкции городов. М.,1988.
14. Реставрация памятников архитектуры. М., 2000.
15. Сохранение и развитие культурной среды исторических поселений. Аннотированный библиографический указатель. М., НИИК. 1993

Хазанова В. Клубная жизнь и архитектура клуба. 1917 – 1941. М., 2000.

Шукурова А.Н. Архитектура Запада и мир искусства XX века. М.,1990.

Графика

1. Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги. М., 2000.
2. Гончаров А. Об искусстве графики. М., 1965.
3. Очерки по истории техники гравюры. М., 1941.
4. Сидоров А.А. Рисунки старых мастеров. М.-Л., 1940.

Живопись

1. Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М.,1976.
2. Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. М.,1972.
3. Виппер Б.Р. Итальянский Ренессанс XIII-XVI вв. М., 1977. Т. 1-2.
4. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М., 1965.
5. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977.
6. Лазарев В.Н. Русская иконопись от истоков до начала XVII в. М., 1983.
7. Лазарев В.Н. Старые европейские мастера. М., 1974.
8. Лазарев В.Н. Старые итальянские мастера. М., 1972.
9. Поспелов Г.Г. Бубновый валет. Примитив и городской фольклор в московской живописи 1910-х годов. М., 1990.
10. Рабинович В.Л. Авангард как нескончаемое начало//Вопросы литературы. 1996.
11. Рабинович В.Л. Рылёва А.Н. Синий всадник еще в пути. Время Кандинского в большом времени XX века//Вопросы философии. 1999, № 6.
12. Сарабьянов Д.В. История русского искусства второй половины XIX века. М., 1989.
13. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца X1X - начала XX века. М., 2001.
14. Сарабьянов Д.В. Русская живопись. Пробуждение памяти. М., 1998.
15. Стернин Г.Ю. Русская художественная культура второй половины X1X-начала XX века. М.,1984.
16. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. М., 1989.
17. Сарабьянов Д.В., Автономова Н.Б. Василий Кандинский. Путь художника.

Художник и время. М., 1984.
18. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России 1900-1910-х годов. М., 1988.
Турчин Э.С. Эпоха, русского романтизма. М.,1981.

Скульптура

1. Аркин Д. Образы скульптуры. М., 1961.
2. Валериус С. Прогрессивная скульптура XX века. М., 1973.
3. Голубкина Л.С. Несколько слов о ремесле скульптора. М., 1960.
4. Одноралов Скульптура и скульптурные материалы. М., 1982. Изд-е 2.
5. Одноралов. Техника обработки скульптуры из камня. М., 1970.
6. Скульптура. Для начинающих и аспирантов художественных ВУЗов. М., 2000.

Театр

1. Алперс Б. Театр Мочалова и Щепкина. М., 1979.
2. Аникст А.А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова М., 1983 г.
3. Арто .А. Театр и его двойник. СПб., 2000.
4. Асеев Б.М. Русский драматический театр от истоков до конца XVШ века. М., 1977.
5. Белинский В.Г. О драме и театре. М., 1983. Т. 1-2.
6.Вахтангов Е.Б. Документы и материалы. В 2 томах, М., 2011.
7. Вислова А.В. «Серебряный век» как театр. Феномен театральности в культуре рубежа X1X – XX вв. М., 2000.
8. Виноградская И.Н. Летопись жизни и творчества Станиславского. В 4-т, М. 2003 (второе издание).
9. Гвоздев А.А. Западно-Европейский театр на рубеже X1У-ХУ столетий. Л.-М., 1939.
10. Гвоздев А.А. Из истории театра и драмы. М., 1923.
11. Гвоздев А.А. О смене театральных систем//О театре. Л., 1926. Вып.1.
12. Гвоздев А.А. Театральная критика. Л., 1987.
13. Григорьев Аполлон. Эстетика и критика. М., 1980.
14. Евгений Вахтангов. Материалы в 2-х тт. М., 2010.
15. Захава Б.Е. Вахтангов и его студия. М., 2010.
16. История западноевропейского театра. М., 1956-1974. Т. 1-6.
17. История русского драматического театра. М., 1977 – 1987.Т.1-7.
18. История советского драматического театра. М., 1966-1971. Т.1-6.
19. История советского театроведения. Очерки. 1917-194I. М., 1981.
20. Как всегда об авангарде. Антология французского театрального авангарда. М., 1992.
21. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра. М, 2003.
22. Немирович-Данченко В.И. Письма в 4-х томах. М, 2003.
23. Марков П.А. О театре. М., 1974-1977. Т. 1-4.
24. Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, беседы… в 2-т, 1984.
25. Мейерхольд В.Э. Наследие, тт. 1-3, 1998-2010
26. Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт. Очерки. М., 1990.

27. Очерки истории русской театральной критики. Л., 1976, 1979. Т.1-2.
28. Полякова Е.И. Станиславский. М., 1977
29. Родина Т.М. Александр Блок и русский театр начала XX века. М., 1972.
30. Рудницкий К.Л. Режиссер Мейерхольд. М.,1969.
31. Русская художественная культура конца XIX - начала XX в. М., 1968. Кн.1.
32. Соловьева И.Н. Немирович-Данченко. М., 1979.
33. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 10 книгах. М., 1988-1998.
34. Станиславский К.С. Этика. М., 1961.
35. Таиров А.Я. О театре. Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речи. Письма. М.,1970.
36. Театр в национальной культуре стран центральной и юго-восточной Европы XVIII-XIX вв. М., 1976.
37. Театр Гротовского. М., 1992.
38. Товстоногов Г. Зеркало сцены. Л., 1980. Т. 1-2.
39. Хализев В.Е. Драма как явление искусства. М., 1978.
40. Щепкин М.С. Сборник материалов в 2 томах. М., 1984.
41. Чехов М.А. Литературное наследие. М., 1996 (второе издание)
42. Эфрос А. Четыре книги. М., 1993.

8.2. Интернет-ресурсы

1. Портал литературы по актерскому и режиссерскому мастерству http://biblioteka.portal-etud.ru/
2. Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/
3. Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/
4. Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/
5. Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/
6. Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/
7. Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/
8. Библиотека по истории http://historylib.net/
9. Древнерусское искусство http://www.russiancity.ru/books/bib lio.htm
10. Византийское искусство http://byzantion.ru/techne/techne
11. Труды Д.С.Лихачева по искусству http://www.lihachev.ru/nauka/iskustvove
12. История искусства http://arthistoryresources.net/ARTHLink
13. Искусство эпохи Возрождения и Византии http://www.bibliotekar.ru/index.htm
14. Искусство иконописи http://www.icon-art.info/library
15. Книги по искусству издательства Metropolitan Museum http://www.metmuseum.org/research/metpu blications/all-available-titles

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Чтение лекций по дисциплине «Теория и история искусства» проводится с использованием мультимедийных презентаций. Системное использование презентаций в лекционном курсе приводит к активизации мыслительной деятельности обучающихся, проявлению устойчивой мотивации к изучению дисциплины, повышению эффективности использования учебного времени. Такая работа позволяет обучающимся легко систематизировать материал, углубляет уровень понимания и усвоения информации. Обучающимся предоставляется возможность копирования презентаций для самостоятельной работы и подготовки к экзаменам.

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной

	работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«**ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА**
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы

«ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ »

по направлению подготовки

52.04.03 Театральное искусство

(уровень - магистратура)

профиль «Театральный менеджмент»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Содержание

Введение …..…….....…3
1. Цели и задачи учебной дисциплины ……..….3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП…….....4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....……4
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы..……..... 7
5. Содержание учебной дисциплины.....7
5.1. Тематический план для очной формы обучения …….....7
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины 8
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплин…….....11
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины……...11
6.2. Задания для самостоятельной работы ….....13
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям ….....13
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 16
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....17
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 17
8.2. Интернет-ресурсы.....18
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении..……19
9. Описание материально-технической базы.....19
Приложение. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине……....20

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Философия и история культуры» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

В программе представлены - история культуры и искусства в их связи с философией, а также основные эстетические категории и проблемы. Закономерно то, что (учитывая специфику театрального ВУЗа) эстетическая тематика и проблематика преобладают в содержании данной программы.

Трудоемкость дисциплины «Философия и история культуры» составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).

Форма промежуточной аттестации – экзамен в 1 семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели - сформировать общее представление о ходе зарождения, создания и развития представлений о культуре и искусстве на протяжении истории человечества.

Задачи:

- познакомить обучающихся с основными проблемами, связанными с философским осмыслением культуры и искусства;
- сформировать понимание задач и структуры основных направлений в изучении культуры и искусства;
- сформировать навыки применения в профессиональной практике основных моделей построения культуры и искусства;
- научить определять основные проблемы взаимодействия культуры и личности, культуры и общества, культуры и государства, культуры и природы, а также проецировать их на современную социокультурную ситуацию.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Философия и история культуры» входит в обязательную часть Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

Дисциплина занимает важное место в системе профессиональной подготовки в театральном институте. Дисциплина призвана формировать у обучающегося способность самостоятельного, рефлексивного мышления по научно-философским, культурологическим и эстетическим проблемам. Философия и история культуры тесно связана со всеми гуманитарными, социальными и искусствоведческими дисциплинами учебного плана.

3. Планируемые результаты обучения

Освоение дисциплины «Философия и история культуры» направлено на формирование следующих универсальных (УК) и общепрофессиональной (ОПК) компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине Философия культуры и искусства

Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления УК-1.2. Разрабатывает стратегию и варианты решения проблемы, критерии выбора решения на основе системного и междисциплинарного подходов УК-1.3. Оценивает последствия принятого решения, учитывая возможные риски, предлагает способы минимизации рисков	***Знает:*** - методологию системного похода, формы абстрактного мышления; - содержание основных направлений философской мысли от древности до современности, закономерности исторического развития культуры. ***Умеет*** - использовать системный подход в решении проблемных ситуаций; - формулировать алгоритм и разрабатывать варианты решения проблемы, используя необходимую и достаточную информацию; - предвидеть возможные риски принятых решений. ***Владеет навыками***

		- поиска и отбора, критического анализа и синтеза информации, необходимой и достаточной для решения проблемы; - разработки стратегии и алгоритма достижения цели с учетом возможных последствий принятых решений
УК-5 ***Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия***	УК- 5.1 Демонстрирует понимание особенностей культур различных стран и исторических периодов. УК- 5.2 Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий.	***Знает:*** - исторические типы культур; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; ***Умеет:*** - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур; ***Владеет:*** - навыками социального и профессионального взаимодействия с учетом разнообразия культур.
ОПК-1 ***Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного***	ОПК-1.1 Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. ОПК-1.2 Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	***Знает:*** - историю культуры и искусства от древности до современности; - основные виды, жанры, стили искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы и т.д.); ***Умеет:*** – проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического

исторического периода		периода; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; - выносить обоснованное эстетическое суждение о конкретном произведении искусства; ***Владеет:*** – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – профессиональной терминологией.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, (108 академических часов).

Форма промежуточной аттестации – экзамен в 1-ом семестре для магистрантов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		**32**
Лекции		12
Практические занятия		20
Форма промежуточной аттестации- экзамен		**36**
2. Самостоятельная работа		**40**
Трудоемкость	**час.**	**108**
	ЗЕТ	**3**

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Форма контроля	Всего часов
		Л	ПЗ			
1.	**Тема 1.** Введение в дисциплину. Категориальный аппарат философии культуры и искусства. Методы исследования культуры.	2	2	5		9

2	**Тема 2.** Начальные этапы формирования теоретических представлений о культуре и искусстве.	2	4	6		12
3.	**Тема 3.** Классические концепции философии культуры и искусства XVIII—XIX вв.	2	4	6		12
4.	**Тема 4.** Неклассические концепции философии культуры и искусства XIX-XX вв.	2	4	8		14
5.	**Тема 5.** Философия культуры и искусства в трудах отечественных ученых.	2	4	6		12
6.	**Тема 6.** Постмодернистские концепции философии культуры и искусства.	2	-	4		6
7.	**Тема 7.** Основные проблемы современной философии культуры и искусства.	-	2	5		7
8.	**Экзамен**	-	-	-	**36**	**36**
	Итого	**12**	**20**	**40**	**36**	**108**

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину. Категориальный аппарат философии культуры и искусства. Методы исследования культуры.

Культура и искусство как объекты философского исследования. Многозначность понятия «культура». Культура как система. Духовная и материальная культуры. Искусство как феномен духовной культуры.

Понятие «динамика культуры». Основные механизмы динамики культуры. Социально-культурная детерминация искусства. Проблема типологии культуры.

Функции культуры и искусства.

Язык как феномен культуры. Своеобразие языка искусства. Художественный образ как специфическая форма отражения действительности в искусстве.

Культура и культуры. Диалог культур. Проблема понимания в межкультурной коммуникации. Толерантность как результат межкультурной коммуникации. Национально-культурные особенности искусства.

Методы исследования культуры и искусства. Общенаучная методология в исследованиях культуры и искусства. Системный, историко-генетический, структурно-функциональный и другие методы исследования культуры.

Тема 2. Начальные этапы формирования теоретических представлений о культуре и искусстве.

Античность как колыбель европейской цивилизации. Развитие античной философии как начало философии культуры и искусства. Вклад софистов в теоретическое осмысление антиномии культура – натура. Связь идеи культуры с идеей воспитания (представление о культуре как результате «возделывания души»). Проблема гармонии и совершенства как центральная проблема античной философии и художественной культуры. Принцип калокагатии. Вклад античных авторов в разработку основ философии культуры и искусства: основные идеи Платона, Аристотеля. Аристотель о миметической природе

искусства. Трагедия и катарсис.

Средневековье как культурно-историческая эпоха. Теоцентризм культуры и искусства. Оценка вклада мыслителей средневековья в разработку культурологической и эстетической проблематики. Обоснование понимания культуры и искусства как средства обретения Божественной благодати. Символ и образ в средневековом искусстве. Соотношение земной и Божественной красоты. Проблема авторства произведения искусства.

Трансформация представлений о культуре и искусстве в эпоху Возрождения. Античность как мировоззренческая опора культуры Возрождения. Философия гуманизма. Утверждение понимания культуры и искусства как средства обретения личностного начала и достоинства человека в трудах Пико делла Мирандолы. Ренессансная концепция художественного творчества. Универсализм и титанизм ренессансного художника. Появление теории искусства. Искусство как наиболее совершенный способ постижения мира.

Тема 3. Классические концепции философии культуры и искусства XVIII—XIX вв.

Новое время как культурно-историческая эпоха: коренные перемены в образе жизни, миропонимании, ментальности европейского человека. Апологетика прогресса. Культ разума как доминанта общественного сознания.

Просветительская модель культуры: общая характеристика и ее эстетическая компонента. Формирование представления о культуре как достигнутой степени разумности индивида. Апология «естественного человека» Ж.-Ж. Руссо и обоснование им идеи о дегуманизирующем влиянии искусства на духовный мир человека. Европоцентризм и критика европейской цивилизации.

Философия немецкого классического идеализма как философия культуры и искусства. Обоснование И. Кантом культуры как моральной ценности и как средства нравственного самосовершенствования человека. Вклад в философию культуры и искусства Г. Гегеля. Эстетические воззрения И. Канта и Г. Гегеля.

Тема 4. Неклассические концепции философии культуры и искусства XIX-XX вв.

Историко-материалистическое понимание культуры и искусства в марксизме. Понимание генезиса и развития культуры. Обоснование К. Марксом и Ф. Энгельсом тезиса о связи материальной и духовной культуры с типами производства.

Аксиологические концепции культуры: осмысление культуры как ценности в трудах неокантианцев. Основные идеи Г. Риккерта, В. Виндельбанда, Э. Кассирера. Ценность и символ как базовые категории неокантианства. Обоснование Э. Кассирером трактовки культуры как «символической вселенной».

Общая оценка вклада представителей «философии жизни» в философию культуры и искусства. Осмысление проблемы кризиса европейской культуры и искусства как главная тема «философии жизни». «Дионисийское» и «аполлоническое» начало как исток двух различных типов культуры и искусства (Ф. Ницше). «Закат Европы» О. Шпенглера. Аполлоническая, фаустовская и магическая души различных культур. Связь «души культуры» и искусства.

Психоаналитическая концепция культуры и искусства З. Фрейда. Трактовка художественного творчества как результата сублимации первичных инстинктов.

Игровая концепция культуры Й. Хейзинги. Дегуманизация искусства как наиболее яркое выражение кризиса культуры. Представления о будущем игры и культуры.

Философия культуры М. Вебера. «Протестантская этика и дух капитализма»

Семиотические концепции культуры. Понятия «знака» и «символа». Семиология Р. Барта.

Тема 5. Философия культуры и искусства в трудах отечественных ученых.

Зарождение теоретических представлений о культуре в русской общественной мысли первой половины XIX века. Славянофильский вариант философии культуры: воззрения Н.Я. Данилевского, его концепция культурно-исторических типов.

Представления о культуре Н.А. Бердяева. Сакральный характер культуры. Критика цивилизации и анализ кризиса искусства. Философия творчества в работах Н. А. Бердяева.

Общая оценка вклада П. Сорокина в становление и развитие философии культуры и искусства. Понятие социокультурной динамики. Характерные черты идеациональной, идеалистической и чувственной культур, присущее им своеобразие эстетического сознания.

«Философия общего дела» Н. Ф. Федорова и ее влияние на формирование теории и практики искусства русского авангарда.

Тема 6. Постмодернистские концепции философии культуры и искусства.

Возникновение постмодернистского искусства в 70-х годах XX века. Основные понятия постмодернистской философии культуры и искусства: языковая игра (Ж.Ф. Лиотар), многоуровневое письмо и «смерть» автора (Р. Барт), деконструкция (Ж. Деррида), ризома (Ж. Делез и Ф. Гваттари), симулякр (Ж. Бодрийяр) и др. Черты постмодернистского искусства по И. Хассану.

Тема 7. Основные проблемы современной философии культуры и искусства.

Массовая и элитарная культура и искусство: специфика и проблема соотношения. Философский анализ массовой культуры и искусства в работах философов XIX-XX века: от критики к апологетике.

Специфика культуры информационного общества. Концепции М. Маклюэна и Э. Тоффлера. Экранная культура и клиповое мышление.

Философские смыслы современного искусства. Пересмотр системы эстетических ценностей в современную эпоху.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли; выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь (разработка глоссария дисциплины).

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание ключевым понятиям тем разделов дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации тем дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям, зачётам, экзамену.

Практические занятия. Система практических занятий позволяют каждому обучающемуся обогащать теоретические знания фактическим материалом и приобретать умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование составляющих «уметь» и «владеть» компетенций, а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения данного вида занятий.

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний и формирования практических умений, навыков в самостоятельной подготовке и непосредственно на занятии.

В современных условиях образовательной политики и учитывая особенности

дисциплины, практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверка домашнего задания;
- изучение нового материала;

• рефлексия;
• работа с источниками;
• домашнее задание.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и наличие переключаемости с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на вопросы обучающихся по материалу; презентация домашних заданий, обсуждение, работа с источниками, обсуждение, заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий определяется из собственно практической части. Это могут быть обсуждения докладов, рефератов, дискуссии и др. Обучающимся предложены: вопросы для самоподготовки и обсуждения; содержание аудиторных занятий; список рекомендуемой дополнительной литературы.

Методические указания помогут обучающемуся увидеть перспективу изучения дисциплины, спланировать организацию самостоятельной деятельности, лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к экзамену.

Уделено внимание доступности литературы. Так, основная и дополнительная литература представлена в соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, обобщающих педагогический опыт отечественных и зарубежных исследователей.

Внеаудиторная деятельность по данной дисциплине предполагает:

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным вопросам;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- формирование умений научной организации труда.

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины (впрочем, как и любой другой) во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем вопросы;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, примеров педагогического опыта и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

• продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);

• найти или подготовить наглядный материал;
• продумать текст презентации на 5-15 минут.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное время.

Основная цель самостоятельной работы студентов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. *6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям*.

Внеаудиторная деятельность по данной дисциплине предполагает:
- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным вопросам;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- формирование умений научной организации труда.

При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:
- поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем вопросы;
- осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;
- составление плана ответа на каждый вопрос;
- поиск примеров по данной проблематике (тестов, примеров педагогического опыта, феноменов культуры и искусства и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:
- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти или подготовить наглядный материал;
- продумать текст презентации на 5–15 минут.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, студент может подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Требования к выполнению всех заданий: задания выполняются индивидуально с устной презентацией выполненных работ на 3-5 минут. Необходимо провести анализ рассматриваемых феноменов, процессов, явлений.

1. Задания для подготовки к практическому занятию по теме «Введение в дисциплину. Категориальный аппарат философии культуры и искусства. Методы исследования культуры».

Вопросы для обсуждения и задания

1. Предметное поле дисциплины «История и философия культуры и искусства».
2. Сложность определения понятий «культура» и «искусство». Культура как система.
3. Виды духовной культуры. Специфика искусства как феномена духовной культуры.
4. Основные представления о механизмах культурной динамики. Социально-культурная обусловленность искусства.
5. Проблема типологии культуры. Критерии выделения различных типов культуры.
6. Язык как феномен культуры и объект исследования. Язык искусства, его своеобразие и выразительные средства.
7. Диалог культур: проблема понимания в межкультурной коммуникации. Национально-культурные особенности искусства.
8. Общенаучные и частнонаучные методы исследования культуры и искусства.

2. Задания для подготовки к практическому занятию по теме «Начальные этапы формирования теоретических представлений о культуре и искусстве».

Вопросы для обсуждения и задания

1. Античная философия: от мифа к логосу.
2. Проблема гармонии и совершенства Космоса и человека как центральная проблема античной философии и искусства.
3. Философия культуры и эстетические идеи Платона и Аристотеля. Специфика понимания искусства и его социальной роли. Миметическая природа искусства (мимесис), особенности эстетического переживания (катарсис).
4. Вклад мыслителей средневековья в разработку философии культуры и искусства: основные идеи патристики.
5. Теоцентризм культуры и искусства в Средние века. Понимание культуры и искусства как средства обретения Божественной благодати.
6. Символ и образ в средневековой культуре и искусстве.
7. Трансформация представлений о культуре и искусстве в эпоху Возрождения.
8. Утверждение ренессансного понимания культуры и искусства как средства обретения личностного начала и достоинства человека. Ренессансная концепция художественного творчества.

3. Задания для подготовки к практическому занятию по теме «Классические концепции философии культуры и искусства XVIII—XIX вв.».

Вопросы для обсуждения и задания

1. Просветительская модель культуры: общая характеристика и ее эстетическая компонента.
2. Философия культуры и искусства Ж.-Ж. Руссо. Обоснование им идеи о дегуманизирующем влиянии искусства на духовный мир человека.
3. Философия культуры и искусства И. Канта в его трех «Критиках».
4. Идеалистическая философия культуры и искусства Г. Гегеля. Диалектика формы и содержания. Эстетические воззрения Г. Гегеля: представление прекрасном, целях и задачах искусства, идеальном произведении искусства.

4. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Неклассические концепции философии культуры и искусства XIX-XX вв.».

Вопросы для обсуждения и задания

1. Связь базовых постулатов марксизма с пониманием культуры и искусства, изложенном в работах К. Маркса и Ф. Энгельса.
2. Понятие «ценности». Обоснование понимания культуры и искусства как «совокупности объектов, связанных общезначимыми ценностями» в трудах неокантианцев.
3. Обоснование трактовки культуры как «символической вселенной» в работах Э. Кассирера.
4. Теория аполлонического и дионисийского искусства в работе Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки».
5. Концепция культуры О. Шпенглера. Связь искусства с «душой» культуры, символика искусства.
6. Психоаналитическая концепция культуры и искусства З. Фрейда. Представление о сущности художественного творчества в психоанализе.
7. Семиотические концепции культуры и искусства. Понятия «знака» и «символа». Семиология Р. Барта.
8. Игровая концепция культуры Й. Хейзинги.
9. Философия культуры М. Вебера. «Протестантская этика и дух капитализма»

5. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Философия культуры и искусства в трудах отечественных ученых».

Вопросы для обсуждения и задания

1. Славянофильский вариант философии культуры: воззрения Н.Я. Данилевского, его концепция культурно-исторических типов.
2. Н.А. Бердяев о противоречии целей искусства целям цивилизации.
3. Представления о динамике культуры и искусства в теории П. Сорокина.
4. Философия русского космизма и ее эстетические аспекты. Влияние идей Н.Ф. Федорова на работы К. Малевича, В. Кандинского.

6. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Постмодернистские концепции философии культуры и искусства».

Вопросы для обсуждения и задания

1. Общие черты постмодернистского искусства: отказ от канонов, фрагментарность, неопределенность эстетических критериев, многовариантность истолкования, поверхностность как принцип, ирония, игровой характер, цитирование, перформативность.
2. «Древесные» и «ризоматические» культуры в концепции Ж. Делеза и Гватарри.
3. Понимание произведения искусства как текста. Принцип интертекстуальности. «Произведение» и «текст» в концепции Р. Барта.
4. Концепт «смерти автора».

7. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Основные проблемы современной философии культуры и искусства».

Вопросы для обсуждения и задания

1. Становление постиндустриального общества и их влияние на культуру и искусство.
2. Элитарное и массовое в культуре и искусстве.
3. Специфика и функции массового искусства.
4. Специфика искусства XX-XXI вв. в контексте глобализации и информатизации культуры.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Учебная литература:

1. Каган, М. С. Философия культуры : учебное пособие для академического бакалавриата / М. С. Каган. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 353 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-06178-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/22A257EA-A420-4A5D-BA93-5B5DB932FB37.
2. Флиер А.Я. Избранные работы по теории культуры [Электронный ресурс]/ Флиер А.Я.— Электрон. текстовые данные.— М.: Согласие, Артём, 2014.— 560 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42511

3. Иконникова, С. Н. История культурологии : учебник для академического бакалавриата / С. Н. Иконникова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 416 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06217-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2A88BE11-15C1-4036-91E1-38A8655F2781.

Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины:

1. Астафьева О.Н. Культурология. Теория культуры (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Культурология», по социально-гуманитарным специальностям/ Астафьева О.Н., Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52495
2. Бердяев, Николай Александрович. Смысл истории [Текст] / Н. А. Бердяев. - М : Мысль, 1990. - 175 с. -
3. Бицилли, Петр Михайлович. Место Ренессанса в истории культуры [Текст] / П. М. Бицилли. - СПб : Мифрил, 1996. - 258 с.
4. Большаков, В. П. История и теория культуры : учебное пособие для академического бакалавриата / В. П. Большаков, К. Ф. Завершинский, Л. Ф. Новицкая ; под общ. ред. В. П. Большакова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 289 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05382-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/721A0E11-B861-47FD-AA77-7B213CC03E0A.
5. Воронкова, Л. П. Культурология : учебник для академического бакалавриата / Л. П. Воронкова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 202 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07712-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BB7AE2FF-8084-438C-8C5A-247E628B26A0.
6. Бычков В.В. Эстетика М.: КноРус.2012.
7. Гвоздев А.В. Геополитические аспекты философии культуры славянофилов [Электронный ресурс]: монография/ Гвоздев А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, Московский педагогический государственный университет, 2012.— 126 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18563.— ЭБС «IPRbooks
8. Джорджо Вазари. Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Полное изд. в одном томе. М. – Альфа-книга. – 2008.
9. Каган, М. С. Проблемы теории культуры. Избранные труды / М. С. Каган. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 253 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06179-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/924E3D62-119A-448F-A294-83207C13C5A0.
10. Культурология : учебное пособие для прикладного бакалавриата / И. Ф. Кефели [и др.] ; под ред. И. Ф. Кефели. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 165 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-06542-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E6456E55-F666-4CAB-9599-629A1FEB2C14.

11. Межуев В. М. Философия культуры [Электронный ресурс] : Ч. 1 / В. М. Межуев ; Моск. гуманит. ун-т. - Электрон. текстовые дан. 932 кв. - М. : Социум, 2002. - 220 с. - Систем. требования: OS ЛЮБАЯ. - Загл. с титул. экран
Мигунов С.А., Хренов Н.А. (сост.) Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия. М. Прогресс-Традиция. 2008
12. Пивоев В. М. Философия культуры [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. М. Пивоев. - 3-е изд. - М. : Акад. Проект ; М. : Гаудеамус, 2009. - 428 с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-1166-3 :
13. Семилет, Т. А. Исследования культуры в современном мире : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Т. А. Семилет. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 138 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-08968-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/74B51794-D01D-4D7E-949A-3AF36BCD3510.
14. Шендрик А.И. Теория культутры. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Единство, 2002. -519 с.

8.2. Интернет-ресурсы

1. Антропология http://anthropology.ru/ru/index.html
2. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.zipsites.ru/
3. Библиотека «Вехи. Русская религиозно-философская и художественная литература http://www.vehi.net/
4. Ильин И. П. Постмодернизм. Словарь терминов -М.: ИНИОН -INTRADA, 2001. http://yanko.lib.ru/books/philosoph/ilyin-book.htm
5. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.rsl.ru/
6. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Skirb/index.php
7. Электронная библиотека Гумер: гуманитарные науки: https://www.gumer.info/
8. Культурология.РФ: https://kulturologia.ru/
9. Гуревич П. Философия культуры: https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/gurevich/

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Чтение лекций проводится с использованием мультимедийных презентаций. Системное использование презентаций в лекционном курсе приводит к активизации мыслительной деятельности аспирантов, проявлению устойчивой мотивации к изучению дисциплины, повышению эффективности использования учебного времени. Такая работа позволяет обучающимся легко систематизировать материал, углубляет уровень понимания и усвоения информации.

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы

«Деловые коммуникации на иностранном языке»

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство
(уровень - магистратура)

профиль «Театральный менеджмент»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Содержание

Введение……... 3
1. Цели и задачи учебной дисциплины ……. 4
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП……. 4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине…… 4
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы……. 6
5. Содержание учебной дисциплины……. 6
5.1. Тематический план для очной формы обучения……... 6
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины…… 7
6.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине……. 8
6.1.Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины……. 8
6.2. Задания для самостоятельной работы…….. 10
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям…… 11
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации…….. 35
8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины…….. 35
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы……... 35
1. Учебная литература……... 35
2. Дополнительные материалы, рекомендуемые для углубленного изучения дисциплины……. 35
3. Словари……... 35
8.2. Интернет-ресурсы…….. 37
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении…… 37

9. Описание материально-технической базы…… 37

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Деловые коммуникации на иностранном языке» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Дисциплина «Деловые коммуникации на иностранном языке» ориентирована на межкультурную коммуникацию, обучение аспектам коммуникативной деятельности, опору на когнитивные процессы усвоения языка (аналитические знания, задания на связанность и сопоставления и др.), аутентичность материала, связь обучения со всеми видами речевой деятельности, развитие общекультурной и профессиональной компетенции будущих магистров.

Успешное межкультурное профессиональное взаимодействие членов деловых социумов означает адекватное коммуникативное поведение при установлении взаимоотношений профессионального сотрудничества и предполагает, наряду с достаточно высоким уровнем владения иностранным языком, умение адекватно интерпретировать социокультурное многообразие партнеров по коммуникации при решении практических задач. Профессионал, осуществляющий деловое общение, должен владеть конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и традициями межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого языка, а также обладать готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения. У него также должна быть развита способность выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины неэффективной коммуникации в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия.

Предметом познавательной деятельности магистрантов, изучающих данную дисциплину, являются типичные ситуации, возникающие в деловом общении в англоязычном социуме, их структуризация и языковая манифестация.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов), дисциплина изучается в 3-ем семестре.

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой в третьем семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

Целью изучения дисциплины является приобретение магистрантами теоретических знаний о деловой коммуникации с последующим применением их на практике, а также овладение методами деловой коммуникации в профессиональной деятельности.

Программа управления театром готовит начинающих управленческих и художественных лидеров к созданию инклюзивной организационной среды, благоприятной для театрального творчества, поддерживающей артистов и других театральных работников, способствующей сотрудничеству и реагирующей на их сообщества. Индивидуально и коллективно мы стремимся внедрять и практиковать борьбу с расизмом и угнетением на наших рабочих местах и в наших классах. Мы стремимся моделировать справедливую политику и практику.

Задачи:

- развитие навыков, необходимых в сфере иноязычной деловой коммуникации, а именно: углубление представлений о лексических, грамматических, стилистических особенностях деловой коммуникации на изучаемом иностранном языке;
- овладение навыками самостоятельной ориентации в устных и письменных иноязычных текстах деловой направленности;
- обучение навыкам участия в различных видах делового общения;
- получение знания о национально-культурной специфике в речевом поведении представителей различных стран применительно к деловой сфере.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Деловые коммуникации на иностранном языке» является дисциплиной части Блока 1 Дисциплины (модули), формируемой участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство (квалификация (степень) "магистр").

Дисциплина «Деловые коммуникации на иностранном языке» связана с такими дисциплинами как «Иностранный язык в сфере профессионального общения», «История и теория менеджмента», «Документооборот и деловая переписка», «Продюсирование в театре», «Теория и практика профессионального общения», «Бизнес-план театрального проекта» и другими.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение дисциплины «Деловые коммуникации на иностранном языке» направлено на формирование следующей универсальной компетенции (табл.1).

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1 Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. УК-4.2 Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках. УК-4.3 Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык.	***Знает:*** - различные формы речи (устной и письменной; монологической и диалогической) на иностранном языке; - особенности основных функциональных стилей английского языка; - языковой материал русского и иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах профессиональной деятельности; - современные коммуникативные технологии на иностранном языке ***Умеет:*** - демонстрировать интегративные умения, необходимые для написания, письменного перевода и редактирования различных рецензионных текстов (эссе, обзоров, критических статей и т.п.); - представлять результаты академической и профессиональной деятельности на различных мероприятиях, включая научные и международные; ***Владеет:*** - системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными грамматическими категориями; - навыками коммуникации, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов), дисциплина изучается в 3-ем семестре.

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой в третьем семестре для магистрантов очной формы обучения.

Виды учебной работы		3 семестр
1. Контактная работа, в том числе:		**48**
Лекции		8
Практические занятия		40
Форма промежуточной аттестации — зачет, зачет с оценкой, экзамен		зачет с оценкой
2. Самостоятельная работа, час.		**60**
Трудоемкость	**час.**	**108**
	ЗЕТ	**3**

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Всего, час.
		Л	ПЗ		
1.	**Тема 1. A career in theater management**	2	4	6	12
2.	**Тема 2. How to start a theater company from scratch**	2	4	6	12
3.	**Тема 3..How to promote and market a theater company**	2	4	6	12
4.	**Тема 4. Running a theater company. Decision making**	2	4	6	12
5.	**Тема 5. Creative development of a theatre company. Presenting skills**		4	6	10
6.	**Тема 6. Internal communications. Building relationships**		4	6	10
7.	**Тема 7. Effective theater business communication: accounting and finance. • Budgeting**		4	6	10
8.	**Тема 8. Effective theater business communication: Negotiating. Contracts**		4	6	10
9.	**Тема 9. Effective theater business communication: Negotiating: persuading. Working in an international team**		4	6	10
10.	**Тема 10. Effective theater business communication: Job satisfaction. Managing conflict. Corporate culture**		4	6	10
	Зачет с оценкой				
	Всего	**8**	**40**	**60**	**108**

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

1	**Тема 1.** **A career in theater management**	**Лексика:** What does a career in theatre management look like? What qualifications do I need to be a Theatre Manager? What are the main responsibilities of a Theatre Manager? What qualifications do I need to be a Theatre Manager?	**Грамматика:** The Passive Voice
2	**Тема 2.** **How to start a theater company from scratch**	**Лексика:** How to plan your theatre company; Form your theatre company into a legal entity; Register your theatre company for taxes; Open a business bank account and credit card; Set up accounting for your theatre company; Get the necessary permits and licenses for your theatre company; Get theatre company insurance; Define your theatre company brand	**Грамматика:** Reported speech
3	**Тема 3.** **How to promote and market a theater company**	**Лексика:** Define your brand. How to keep customers coming back. Advertising. What factors affect success? Raising public awareness. Writing a proposal for sponsoring an arts event	**Грамматика:** Infinitive and Gerund
4	**Тема 4.** **Running a theater company.** **Decision making**	**Лексика:** Types of strategies for managing meetings. Dealing with different and difficult styles of communication. Listening effectively and clarifying meaning. Giving and responding to team feedback. Problem solving techniques	**Грамматика:** Modal verbs and modal words
5	**Тема 5.** **Creative development of a theatre company.** **Presenting skills**	**Лексика:** Getting the best out of a creative team. Identify strategies to solve problems creatively. Practice giving and receiving feedback and criticism.	**Грамматика:** Reference devices
6	**Тема 6.** **Internal communications.** **Building**	**Лексика:** Managing questions effectively. Brainstorming, preparing and presenting a small talk. Ask for	**Грамматика:** Concession

	relationships	clarification and repetition. Time management.	
7	**Тема 7. Effective theater business communication: accounting and finance. • Budgeting**	**Лексика:** Working with a group to present a business plan. Describing trends. What are the costs involved in opening a theatre company? Opening a business bank account. How can you make your business more profitable?	**Грамматика:** Articles
8	**Тема 8. Effective theater business communication: Negotiating. Contracts**	**Лексика:** What you need to know before negotiating. Negotiating business agreements. Conditions for successful negotiations.	**Грамматика:** .Conditional sentences
9	**Тема 9. Effective theater business communication: Negotiating: persuading. Working in an international team**	**Лексика:** Customizing your message for different audiences. Developing flexible thinking to deal with different intercultural situations. |Offering advice and suggestion.	**Грамматика:** Expressing causes and results
10	**Тема 10. Effective theater business communication: Job satisfaction. Managing conflict. Corporate culture**	**Лексика:** Understanding and avoiding conflict. Dealing with conflict. Communicating sensitive messages effectively. Communicating clearly – good and bad business news.	**Грамматика:** Complex sentences

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Основными видами учебных занятий являются лекции, практические занятия и самостоятельная работа магистрантов.

Чтение лекций по данной дисциплине проводится с использованием компьютерных презентаций. Мультимедийные презентации – одна из эффективных форм подачи информации. Они представляют лекционный материал как систему ярких наглядных образов с четкой структурой, учетом особенностей целевой аудитории. Системное использование презентаций в лекционном курсе приводит к активизации мыслительной деятельности магистрантов, проявлению устойчивой мотивации к изучению дисциплины,

повышению эффективности учебного времени. Такая работа позволяет обучающимся легко систематизировать материал, углубляет уровень усвоения информации. Магистрантам предоставляется возможность копирования презентаций для самостоятельной работы и подготовки к дифференцированному зачету.

В рамках лекционных занятий могут заслушиваться и обсуждаться подготовленные обучающимися сообщения и доклады.

Практические занятия – основная дидактическая форма организации учебного процесса, среди которых традиционное практическое занятие, коллоквиум, дискуссия, творческий проект. Преподавание делового иностранного языка строится на основе современных методов, приемов, средств (аудитивных, визуальных, аудиовизуальных, компьютерной техники и др.) и форм обучения, способствующих реализации всех целей изучения языка и обеспечивающих интенсификацию процесса обучения.

Выбор образовательных технологий, используемых в процессе преподавания дисциплины «Деловые коммуникации на иностранном языке», обусловлен необходимостью формирования у магистрантов универсальной компетенции УК -4.

Используемые образовательные технологии направлены на воспитание и развитие поликультурной языковой личности, способной осуществлять продуктивное разностороннее взаимодействие с носителями других культур, обладающую высоким творческим потенциалом, готовой к саморазвитию, самообразованию и плодотворному осуществлению своих профессиональных обязанностей.

В учебном процессе предусмотрено эффективное сочетание традиционных форм и методов обучения и новых образовательных технологий. Прежде всего, это **технология коммуникативного обучения,** обеспечивающая формирование коммуникативной компетенции обучаемых, наличие которой позволяет выпускнику программы успешно адаптироваться к современным условиям межкультурной коммуникации.

Технология дифференцированного обучения в сочетании **с технологией индивидуализации обучения** помогает организовать познавательную деятельность магистрантов с учетом их индивидуальных особенностей и интересов, поощряя их к реализации своего творческого потенциала.

Информационно-коммуникатвные технологии (технология использования компьютерных программ, интернет-технологии) способствуют повышению познавательной активности и интенсификации самостоятельной работы магистрантов.

Игровая и проектная технология, а также **технология обучения в сотрудничестве** помогают раскрыть личностный потенциал каждого обучающегося, обучают моделированию ситуаций социального взаимодействия в процессе решения поставленных учебно-профессиональных задач, способствуют реализации междисциплинарного подхода к процессу обучения,

формируют коллективную ответственность за решение профессиональных задач на иностранном языке.

Все перечисленные технологии обучения, направленные на реализацию компетентностного и личностно-деятельностного подходов, осуществляются в различного рода активных и интерактивных формах обучения, таких как дискуссии, деловые и ролевые игры.

Самостоятельная работа составляет существенную часть познавательной деятельности магистрантов в рамках данного курса. Это проработка некоторых разделов, выполнение серии индивидуальных заданий на основе свободного выбора и собственных предпочтений, написание рефератов, творческих работ (эссе, критическая заметка, статья, рецензия). Организация самостоятельной работы магистрантов осуществляется на основе пошаговых заданий и методического обеспечения данного процесса серией дидактических материалов (компьютерные аудиовизуальные подборки, перечень театральных терминов, индивидуального консультирования). Консультации ставят цель сориентировать магистрантов в области выполнения практических и творческих заданий (рефераты, эссе и т.д.), в области самостоятельно определяемых интересов и предпочтений. Консультации перед дифференцированным зачетом ставят цель сориентировать магистрантов в проблемах курса, указать на оптимальные формы подготовки к итоговому контролю.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется магистрантами во внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. *6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям*.

Основными этапами и приемами самостоятельной работы студентов являются:

знакомство с содержанием темы (п. 5.2 Программы), с вопросами и заданиями на практическое занятие по данной теме; отбор необходимых источников информации по теме/ вопросу/ заданию из Перечней нормативных правовых актов, основной и дополнительной литературы, представленных в разделе 8 настоящей рабочей программы; составление (при необходимости) кратких конспектов ответов на вопросы, подготовка конкретных примеров, схем, презентаций по практическим заданиям на основе текста лекций, учебно-методической и иной литературы.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, магистрант может подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии, даже если такого вопроса нет в задании (п. 6.3.), то есть проявление инициативы магистрантами всячески приветствуется.

Примерные темы эссе:

1. Job interview in theatre business.
2. How to make your resume in theater business attractive.
3. Different types of theater business correspondence.
4. Career ladder in theater business.
5. The taxes we pay in theater business.
6. Credits in theater business– pros and cons.
7. Financing the arts.
8. Competitive advantage in theater business.
9. Negotiating in theater business.
10. Workplace atmosphere in theater business.
11. Theater corporate culture.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Подготовка к практическим занятиям осуществляется в ходе самостоятельной работы магистрантов. Изучение рекомендованной литературы носит обязательный характер. Дополнительная литература может изучаться магистрантами по мере необходимости при обработке того или иного вопроса семинара или практического занятия. Эта литература предназначена для углубленного изучения выносимых на обсуждение вопросов. Кроме указанной литературы магистранты по своему усмотрению могут ознакомиться и с другими источниками по теме занятия, составить библиографический список дополнительной литературы. По усмотрению преподавателя в начале занятия одному из магистрантов может быть поручен обзор литературы по теме семинара.

Самостоятельная работа магистрантов в основном построена на изучение литературы и информационных интернет-материалов, при этом успех работы во многом зависит от умения правильно работать с текстом, правильно анализировать языковой материал. Изучение темы рекомендуется начинать с основной литературы, которая, как правило, представлена базовыми учебниками и учебно-методическими пособиями. Работа с текстом базового учебника может осуществляться в различных формах, однако традиционно она ориентирована первоначально на изучающее чтение и конспектирование. Выбор формы конспектирования зависит от характера изучаемого материала, сложившихся индивидуальных стратегий работы с текстом и целей работы с ним.

План-конспект – это схематично изложенный материал в виде рубрик, ключевых слов, отельных дефиниций, степень его развернутости может определяться магистрантом самостоятельно, он может быть достаточно кратким и обобщенным по характеру обработанных материалов или развернутым тезисным изложением основных вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план-

конспект часто является оптимальной основой для изучения и концептуализации материала.

Развернутый конспект – это тезисное изложение основных положений текста в той последовательности и логике изложения материала, которая предлагается автором данного источника.

Систематизирующий конспект предполагает концептуализацию и систематизацию материала.

Тематический конспект предполагает подбору определенного материала на основе различных источников, представляющих различные подходы и точки зрения по определенной проблеме.

Техника оформления конспекта предполагает использование различных способов выделения и структуризации в виде подчеркивания, графических способов делимитации, обеспечивающих легкость восприятия и удобство использования.

Образцы тестовых заданий и материалов для подготовки к практическим занятиям.

Тема I.

Задание 1. ***Create a joky description of a theater manager, also called a general manager, managing director, or intendant (UK English and German) according to the anatomy of a stage manager***:

You are a prospective theater manager. Can you answer the following questions?

1. What are the main responsibilities of a Theatre Manager?
2. What skills do I need to be a Theatre Manager?
3. What qualifications do I need to be a Theatre Manager?

4. What hours would I work?
5. Where would I work?
6. How much would I get paid?
7. How might this job change in the future?

Задание 2. ***Managers of the theater business. Match the words with their definitions:***

Board of Trustees	this person has overall authority in supervising an organisation; they may play a considerable part in artistic decision-making, though they are never the financier
Theater Manager	the person who works under the General Manager or the Artistic Director, responsible for the fiscal details of the organisation
General Manager	the person who controls and coordinates the creative work of the actor(s) or production team and can also be a paid administrator who carries out the policies of the theatre's board. Here this person serves as the liaison between the board and the other theatre staff (often called by the title "Executive Director")
Managing Director	the person responsible for the sale of all tickets for a production including reservations, prepares daily returns for all tickets sold for the current and advance performances
Artistic Director	the person in charge of a coordinated publicity and promotion aspect of a production/theatre
Director	the person that supervises the many aspects of assembling the physical productions, may also double as master carpenter, lighting designer or electrician
Producer	this person takes charge of all advertising and prints needs of a given production or the theatre organisation
Production Manager	a diverse role that oversees the smooth operational running of the theatre. Tasks

	can range from coordinating the programme calendar and attracting donations to increasing the theatre's visibility in the community and managing its budget
House Manager	the person responsible for programme structure and performance standard. The title may imply that he may not have much to do with the overall administration of theatre building
Business Manager	the person who oversees all business aspects including the preparation and control of budgets, accounts, staff and day-to-day running of the theatre
Technical Director	the person who oversees a multi theatre plant or busy repertory season supervising the use of space, maintenance, personnel and the like and does not (often) have anything to do with the artistic (often called the "director of theatre operations")
Marketing Officer/Manager	the person overseeing funds primarily meant for investment purposes
Publicity Director/Manager	the person who directed the actors. In the modern theatre practice especially in commercial theatre, it denotes a packager of a show who brings together the script, the director, the designers and the actors. Above all, this person finances the theatre and often originates the idea for a production
Box Office Manager	the landlord's representative responsible for upholding the terms of the producer's lease with the theatre owner. In institutional theatre, supervises domestic arrangement of the audience areas and pays particular attention to audience welfare

Задание 3. ***Put the stages of a theater career in the right order:***

a At this point he became greatly disappointed and his career path changed direction.
b When he injured his knee during an opening night, his career plans changed.
c He gave up his job to go back to university and study Theater Management.
d His ambition was to become a professional actor.

e He made the decision to become a theater director instead of an actor.
f He completed a Master's degree in Directing and started working in a big multinational theater.
g His greatest strength was his creativity.
h While he was working he spent all his evenings designing performance promotion campaigns.
i One day the leading actor on the cast suffered a knee injury.

Тема II.

Задание 1. ***Create a plan of your theater business from scratch. Answer the following questions:***

1. What are the startup and ongoing costs?
2. Who is your target market?
3. How much can you charge customers?
4. What will you name your business?
5. What are the costs involved in opening a theatre company?

Задание 2. ***Match different types of theater missions:***

-

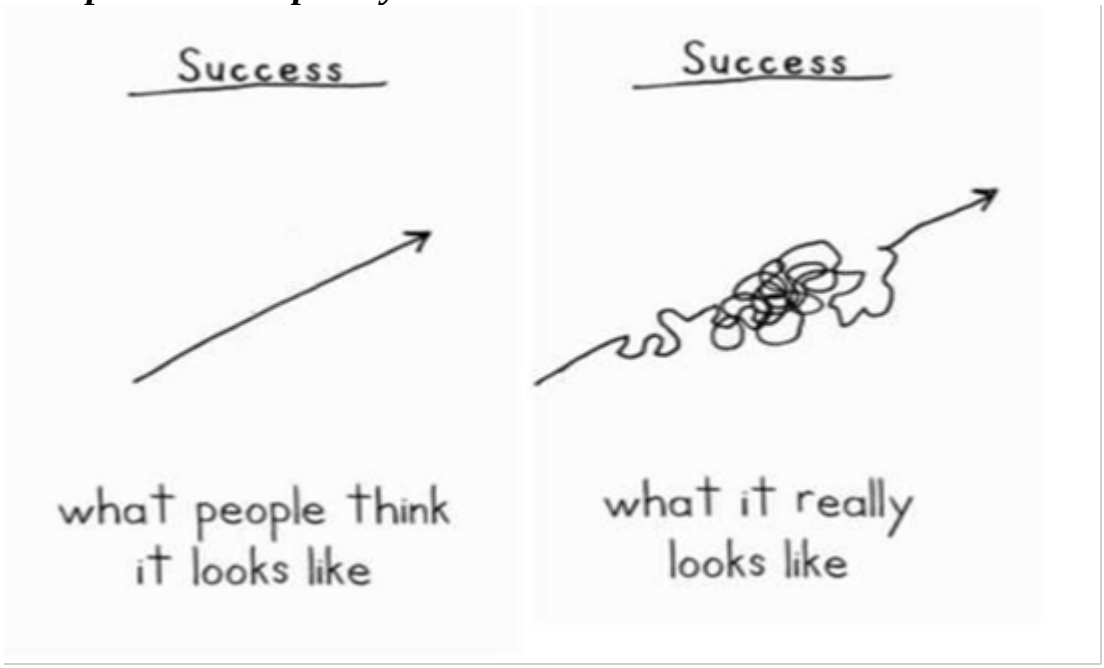
Theater organisation	Mission
For Profit theater organisation	Guerilla or political theatre advocating action from the audience
Service/Purpose oriented theater organisation	Used to help people express or recognize problems by funneling emotions into fictional characters
Industrial/Corporate theater organisation	Giving people an opportunity to experience theatre as a recreational, educational or social event
Agit Prop theater organisation	Fame/recognition (could be national, international, local or within a specific group or community)
Drama therapy theater organisation	For sales, training or internal communication purposes
Fun/Community theater organisation	To earn money for investors

Задание 3. ***Distribute the following positions by their role in a theater organization:***

Artistic	Box office, Artistic Director, Technical directors, Playwrights, Stage Managers, Musicians, Executive director, Communications and Financial,
Production	
Administrative	

	Dancers, Costumes, Sound and lighting, Front of House, Literary Director, Marketing, Designers, Sales, Props Scenery, Composers, Actors

Задание 4. ***Draw your own vision of success in theater business according to the example below. Explain your idea:***



Тема III.

Задание 1. ***The scripts that a theatre company chooses have a great effect on the company's ability to attract audiences. Both fresh scripts that address current issues and well-loved classics (e.g. Shakespeare) can draw audiences, as long as they're well-written. Even if a great script costs more than another one, money used to pay for an outstanding script is often well-invested.***

Write an essay substantiating in what kind of script will you be ready to invest money in and explain why:

1. *The Swan Song* by Anton Chekhov
2. *Sustained* by Eric Kiser
3. *Bloody Mary* by Greg Vovos
4. *The Sun* by John Galsworthy
5. *A Midnight Clear* by L.B. Hamilton
6. *The Importance of Being Earnest* by Oscar Wilde
7. *Pygmalion* by B. Shaw

8. *Sherlock Holmes: The Strange Case of Miss Faulkner* by Charles Frohman
9. *The Curious Incident of the Dog in the Night-Time* by Simon Stephens

Задание 2. ***Create your own theater company mission taking into consideration the following things all good mission statements should include:***

1. Performer - Who will be performing? (e.g. celebrities, , professional, amateur volunteers or students)
2. Material - Does the theatre focus on large musicals? (e.g. new plays, classics, realistic plays or a specific genre or perhaps a specific writer or type of writer)
3. Place - Does the theatre have its own space or does it rent spaces for its performances?
4. Audience - Does the theatre have a particular audience in mind – (e.g. seniors? families? school groups, young adults? members of a group, community?).

Задание 3. ***Read the following text and sum up the main problem of theater reorganisation the management came across. Do you see any logic? Comment on the difference in the meaning of highlighted words.***

A repertory season of plays in commercial theatre has to have some organising logic, to encourage customers to buy tickets across the run, which is why previous enterprises were built around the identity of **directors**: the Peter Hall Company and the Michael Grandage Company. This new enterprise is unlikely to silence those detractors who regard Branagh as a self-advertising cult, but the naming makes sense because many of the other performers – including Judi Dench and Rob Brydon – are taking part because of their past links with Sir Ken, and the **actor-manager** himself is a major reason why people will travel to the Garrick. His first season also passes the crucial test that everything in it sounds worth seeing.

Although the National Theater (NT) is the most solvent subsidised theatre in Britain – at least matching its Arts Council grant through sponsorship, transfers and commercial ventures – the recent corporate reforms were commercially driven. The NT had become such a big business that the **chairman**, John Makinson, reconsidered the traditional structure in which the **artistic director** – always likely to be happier reading scripts than balance sheets – was the de facto **CEO** of the corporation. So the artistic director-**executive director** duo of Hytner and Starr was replaced by Ross and Burger, who been been chief operating officer under the previous regime.

In retrospect, two NT press releases suggested struggles with the new structure. The announcement last March of Ross as chief executive was intriguing because the advertised job – for which she had presumably applied – specified an executive director, the title held by Starr. So, at some point in the recruitment process, Ross asked for – or was offered – something different.

Hytner and Starr had a clearly understood division between rehearsal-room and backroom responsibilities, which was helped by their close and non-competitive

friendship. (Greg Doran and Catherine Mallyon appear to have a similar understanding as artistic director and chief executive of the RSC, as do Daniel Evans and Dan Bates at Sheffield Theatres. Mallyon and Bates have deliberately low media profiles.)

In her previous job as controller of film and drama at Channel 4, Ross had both financial and editorial control, with input on scripts and productions as well as budgets. So it always seemed likely to be a tough adjustment to a system in which, if she happened to think a production too long, dull or underperforming at the box office, it was not strictly her business. A controller of film and drama can walk on to a film set without question, but in theatre, a CEO, by protocol, has to be invited to rehearsals or run-throughs by the director.

A controller of TV drama can walk on to a film set; in theatre, a CEO has to be invited to rehearsals by the director.

The announcement of her appointment stated that Ross and Norris would "share the leadership" of the National; but, in a business, split responsibility is generally problematic. At the BBC, for instance, Tony Hall, as **director general**, also holds the title of editor-in-chief (in common with newspapers and publishing groups).

Helped by the pressure of the election on news pages, the sudden National reshuffle has gone relatively unremarked. But, just a year after rewriting the job description in the belief that a chief executive was necessary, the National is now in the curious position of saying that this post is entirely dispensable, and Norris and Burger can replace Hytner and Starr.

What does seem clear is that every major repertory company, however it is run, needs big movie stars in the casts to shift tickets and publicity. Warchus has Spall and Fiennes; Norris (and possibly Ross) cast Chiwetel Ejiofor in Everyman; and Branagh boasts himself and the stars of his *Cinderella* film, Lily James and Richard Madden. Yet, as the recent arrivals and departures show, casting the management can be just as important as contracting the actors.

Тема IV.

Задание 1 : ***Read the text and answer the questions:***

Stage flight: theatregoers aflutter after bat swoops into London show

Winged intruder 'put in a fantastic performance' after arriving in Sadler's Wells auditorium amid a staging of *The Rite of Spring*.

Audience members at Sadler's Wells theatre in London were taken aback when a bat unexpectedly flew in and out of a production of The Rite of Spring on Wednesday night.

A company of 24 dancers were mid-performance when the bat appeared, flapping its way around the stage and into the auditorium before returning to its roost after the show had finished. Alistair Spalding, artistic director and chief executive of Sadler's Wells, said: "We had an extra cast member join us at *The Rite of Spring* for one night only. It didn't quite learn the choreography but it put in a fantastic performance."

The creature's surprise appearance heightened the drama of Pina Bausch's masterpiece about a sacrificial maiden, driven by Stravinsky's stirring music and danced on a stage covered with peat.

Two years later, *The Rite of Spring* has finally arrived at Sadler's Wells after a turbulent couple of years of the Covid-19 pandemic as part of a double bill – but the accompanying piece, *Common Ground[s]*, was cancelled at the 11th hour because of a Covid case in its company. The tour has been a mammoth undertaking, with 157 visas issued for a team with dancers from 14 African countries. More than 2,700 Covid tests have been administered on the journey so far.

Howard Clark, director of visitor experience at Sadler's Wells, said that when the venue reopened after lockdown, they found that they had welcomed some bats as new residents. The theatre's building services and housekeeping teams are following guidance from the Bat Conservation Trust and working with a local bat protection group. "The special guest fluttered its way to the curtain call for a well-deserved round of applause," said Spalding.

1. What would you as a theater manager suggest if a bat (or some other creature scared the audience intruding into a show?
2. What other unexpected cases which require swift decision - making can you think of?
3. How do you like the artistic director and chief executive's reaction to the situation? Is it an appropriate way to turn a case of emergency (not life-threatening) into a joke? Why?
4. Why is it difficult to solve the problem with bats as new theatre residents?
5. You are a manager responsible for a smooth running of a performance. You have an opening night tomorrow when a Covid case in your cast is identified. Since you were pressed for funding you have no double or supporting cast. What would be your decision?

Тема V.

Задание 1. ***Match the following theater spaces with their definitions. What is the best theatre space in your opinion? Substantiate your choice.***

Theater space	***Definition***
Proscenium arch. Fly and wing spaces	Audience on 4 sides. Very minimal scenery with entrances and exits being difficult but very intimate for audience
Thrust stage	An empty room with a lighting grid, sound system and configurable Stage and audience. Often used as Educational spaces for training young artists
Arena or theater theater in the round	Audience seated in front of stage
Black box or true studio	Audience on 3 sides of the stage. (Great for middle sized venues and cabarets but

	stages tend to be smaller and sight lines require minimal scenery)

Задание 2. ***Divide into two groups and prepare debates on the following controversial topic: Which definition of theater is true?***

DEFINITION OF THEATRE ARTISTIC VS. THEATRE MANAGEMENT

(Traditional definition - Imitation of an action in a specific place, at a specific time with actor audience separation. Theatre Management definition - All live performing arts venues including concert halls, opera houses, dance spaces, cabarets, nightclubs with stages - any brick and mortar space used for performance).

Задание 3. ***Prepare a presentation on proposing one of the following creative ideas to the Board for approval:***

- ***General creative ideas:***
  - a) costume
  - b) set
  - c) lighting
  - d) casting
  - e) staging format/location
  - f) make-up
  - g) conventions of a particular theatre style

In your presentation use the following clichés:

Hello, everyone. I am here today to tell you about an exciting new way of _____. I'd like to start by giving you an overview of my talk. _____, I'll tell you about how the concept was developed. _____we'll have a look at how it is going to be launched. Then I'll show you how it works _____. Please feel free to ask questions at any time.

Тема VI.

Задание 1. ***With the help of intonation one can display different emotional colouring of the utterance. Try pronouncing the following structures with a certain pragmatic message (using falling; rising and falling-rising tones):***

1. You interview is at three, right? (request for confirmation)

2. The world needs all kinds of people, don't you think? (Expecting confirmation)
3. You're alright, aren't you? I am the one who will disappear. (hurt)
4. Pick me up at 8, could you? (request)
5. Stay another night with us, won't you? (invitation)
6. Turn the TV off, will you? Don't annoy Rufus, will you? (polite command).
7. Poor you. Things are still really hectic, are they? (to express sympathy)
8. They didn't give the concert after the last night. Didn't they? Why not?
9. That was the best holiday we've ever had! Yes, wasn't it? (emphatic agreement with the speaker)
10. Well, we didn't know that, did we? (sarcasm)
11. - I went to Stacy's yesterday. – You went where? (clarification)

Задание 2. ***In which case does the speaker sound direct or indirect in his pragmatic message to the actor?***

a) You sound scared. Is that on purpose?" •
b) "I couldn't quite hear you."
c) "I wasn't sure if you said 'bad' or 'bed'.
d) Would you please leave the stage that we can go on.
e) "I was a little confused by the way you said that line.
f) Are we rehearsing here or not?
g) I thought you were supposed to be happy, but the feeling didn't come across.

Задание 3. ***A representative from a Green Sheen Company is giving a talk about the importance of theater business going green. Complete the presentation with the following phrases:***

I'll talk, My next point, That brings me, I am here today, Thanks very much, Let's move on, Hello and welcome, as I said before, First of all, Moreover

_____I'm Georgio Belatoni from Green Sheen Company which postulates the idea of each theater company should be measured by its response to the climate emergency._____to tell you about the advantages of contracting our environmental service._____about the financial side of things later. _____we're going to look at the benefits of employing Green Sheen to develop a green agenda of your theater. Well, the most important advantage is the clean and healthy working atmosphere we create by advocating additional payments to artists working to achieve cuts in carbon emissions or, for example, an onstage

canvas structure that had to be flexible, affordable, Covid secure and artistically challenging, which is critically important _____. We choose our staff carefully and you'll find our stuff polite and friendly. _____is about your company image. By employing a green office you will show your commitment to the environment, increase your appeal in the market and attract more customers. _____the cost of contracting Green Sheen. Our service is very good value for money as we offer a personalized price. And,_____, you are likely to get more customers by going green. _____to the end of my talk. _____for listening. Now, are there any questions?

Тема VII.

Задание 1. ***Answer the questions:***

1. Which of these arts have to be subsidised in your country in order to survive:
classical/traditional music pop/rock music theater cinema painting dance?
Do you think artistic activities should be subsidised or should they be subject to the laws of the market place? Why/why not?
2. What are the ongoing expenses for a theatre company?
(e.g. employees' salaries, prop creation and costuming costs, building maintenance (if a company has a building), and the price of new scripts, among other costs).

Задание 2. ***Read the following interview with a theater manager and answer the questions:***

I – Interviewer PH – Philip Franks (an actor and a theater director)

I: How do you think the theater is different from other businesses?

PF: Um, well, probably in no way at all. But the theater business isn't just a business. The business side of it, i.e. something which has to produce a product that people want and which people are prepared to pay for, is exactly the same as any other business. It must be planned, it must be budgeted, it must be marketed and it must be successful in order to survive. However, the theater is also an art form, and you can't um, apply strict business standards to art. You just can't. The theater has to have, in some way shape or form , the right to fail and the right to be unpopular.

I: And when a new production is going to be put on, where does the initial impulse come from?

PF: A commercial producer, for whom money is absolutely paramount, because they are not supported by the state in any way, will find a star, somebody maybe with a high film and/or television profile, and try and build a production round him or her.

I: How would you go about , setting, putting on a commercial play?

PF: Well, if I had a play in my head that I wanted to direct, and it had a cast of more than, say, ten, I'd be pretty foolish to take it to a commercial management,

because they would just say, I'm sorry we can't afford it, unless you have Brad Pitt in it, in which case we'll fill every theater in the country. We simply can't afford it. You have to be practical about these things. You have to know your audience, you have to know your producer. And most commercial, most theater managers spend most of their time trying to second guess what an audience will like. And more often than not, the things that are huge runaway successes both artistically and commercially, you couldn't have predicted in a million years.

I: How would you go about making financial forecasts and budgeting for a new production?

PF: How would I go about making finacial forecasts? I suppose if you knew that you had a certain bankable star, then your forecasts would be higher than if you were just taking the risk on a new play. If …you were performing a brand new play with a good but not necessarily bankable cast, you would limit the number of performances. I think it would seem wise to do maybe 20 or 24 performances of a new play, not try and run it forever. Um, and be very careful about the size of the cast, because an awful lot of the budget of a production goes in acors' wages.

I: Yes, when you've got a budget, say you've got a production that you are going to mount and you are doing the budget, how does it break down?

PF: It breaks down into creative team's fees, i.e. director, designer, lighting designer, sound designer, choreographer maybe – this is at sort of full stretch – actors' fees, a set budget for … for building, making and maintaining the set, a costume budget for either hire or making of the costumes, a properties budget, i.e. the things that are on the set, the objects that you will either have to, again, hire or buy, and certain, some of those will be called 'running props'. That might be the things that are consumed, cigarettes that are smoked, food that's eaten, plates that are broken. That has to be budgeted for as well,. Um, and then it's the running costs of the building. It differs if it's a subsidised repertory house or if it is not, if it is commercial. For instance, many subsidised reps have their own worshops where things are built, so you don't have to budget that over and above. Commeercial prjects that don't have a fixed building home you would have to budget for having your set built out and then transported in to wherever you go.

I: And .. a budget then haas to be reduced, are there certain things that you would always go first to cut?

PF: I think you would look very carefully at how many people you could afford , because to change that at a late stage is fraught with peril, not only from a sensitive and emotional side but from a legal side - if someone is sacked without deserving it, simply because you can't afford to hire them
they would be well within their rights, and I am sure the actors' union would help them to sue you and management for every penny they had. So you get the people right and you stick to it. Scenic elements are the next most expensive thing. You might find that a set has a piece of very expenssive technical equipment for instance, video screen or something like that, which you might decide we just can't afford it, or a revolving stage, we just can't afford the revolve. Or many plays are set in rooms with three walls obviously not four because you wouldn't be able to see.
I: So how would you finance a production? A commercial production?

PF: Assuming that I am a director, I would go to a producer and say, 'I have a marvellous idea. Let's do *A Flea in Her Ear*. I've got actors X and Y lined up who are intersted in being in it. Can you that for me?' If a producer says yes, I think we might be able to do this, it is then his or her job to raise the money… They would either put up money of their own or if they are the big ones and they own theaters then that makes it a little bit simpler because you'd go into one of their theatres … Or a smaller, more independent producer would go to some rich backers, known as 'angels', and they would say to them, we have this production coming out, do you want to buy a share in it? They might be sent, they might, for instance, sit sown and say, 'Ok, we'll … send a hundred packages out to people who we think might be interested in investing in our production and they can invest in it at a level of their choice'. They can buy units, if you like, in the… production. And if.. if you just fancy a flutter, you can buy a couple of units. If this is what you do and you want to take a big financial gamble in order, possibly, to reap a big financial reward, then you'll buy correspondengly a lot more units.
I: How long do you think a play has to run before it can break even in the West End?
PF: I think, a play that's been carefully budgeted and is not a hugely expensive one to front can probably break even in about 12 weeks.
I: Can you think of the proportion of London productions that make money versus the ones that don't make money?
PF: No, I don't… know the answer to that. I would have thought that the ones that don't make money massively outweigh the ones that do. However, if you get one that does, it can be a cash cowfor years and years.
I" And also presumably, if a production company don't make money, they don't get to produce much more because they haven't got the money to put it on.
PF: No, although producers are huge risk-takers.

1. In what way is the theater business different from other types of commercial activity?
a) It needn't be a product that people want.
b) It's not subject to the same criteria for success.
c) It needn't make a profit.
2. What is mentioned as a good way of guaranteering commercial success?
a) having a well-known actor or actress in the cast
b) having a small cast
c) having a well-informed audience
3. How can you reduce the risks involved in putting on a new play?
a) by choosing the theater carefully
b) by restricting the length and size of the production
c) by keeping actors' salaries low
4. What, according to Philip, are 'running props'?
a) the length of time the play runs
b) things which must be replaced with each performance
c) the cost of lighting and heating the theater
5. What is the main danger of firing actors you've hired?

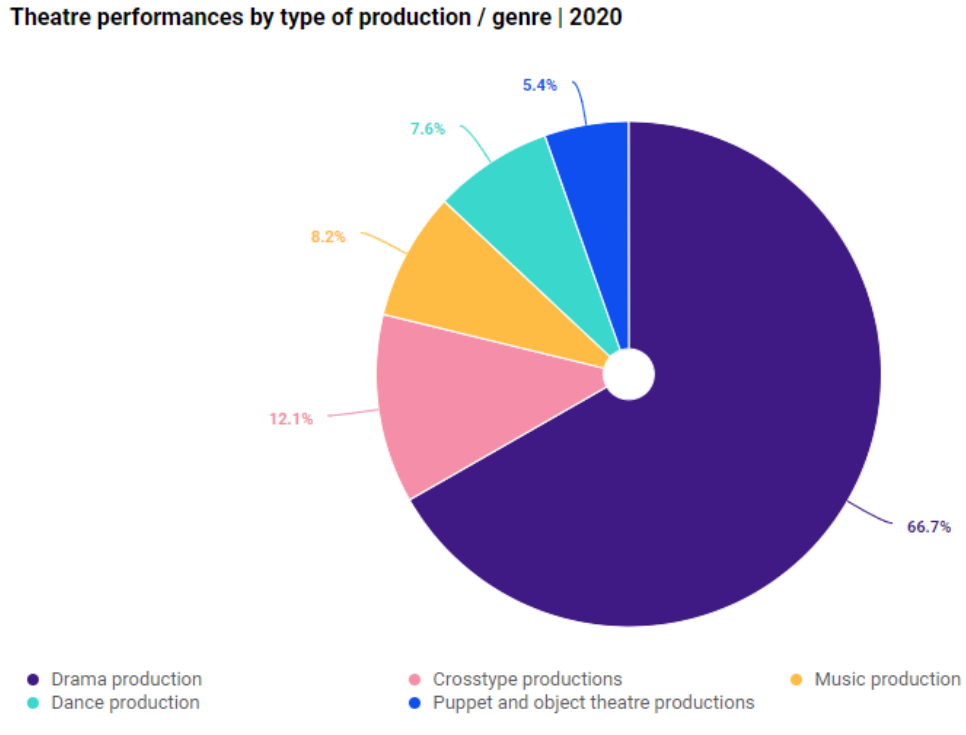
a) They may take you to court
b) The cast may go on strike
c) They may refuse to work with you in future
6. How might ‘angels’ help finance a production?
a) by providing a theater which belongs to them
b) by guaranteering a loan from a merchant bank
c) by putting their own money into the production
7. Why is theater production so risky?
a) The majority of productions are unsuccessful
b) It takes along time for a play to break even
c) It is almost impossible to keep a production within budget.

Task 3. ***Describe the following diagrams reflecting the situation on the theater market using the following example:***

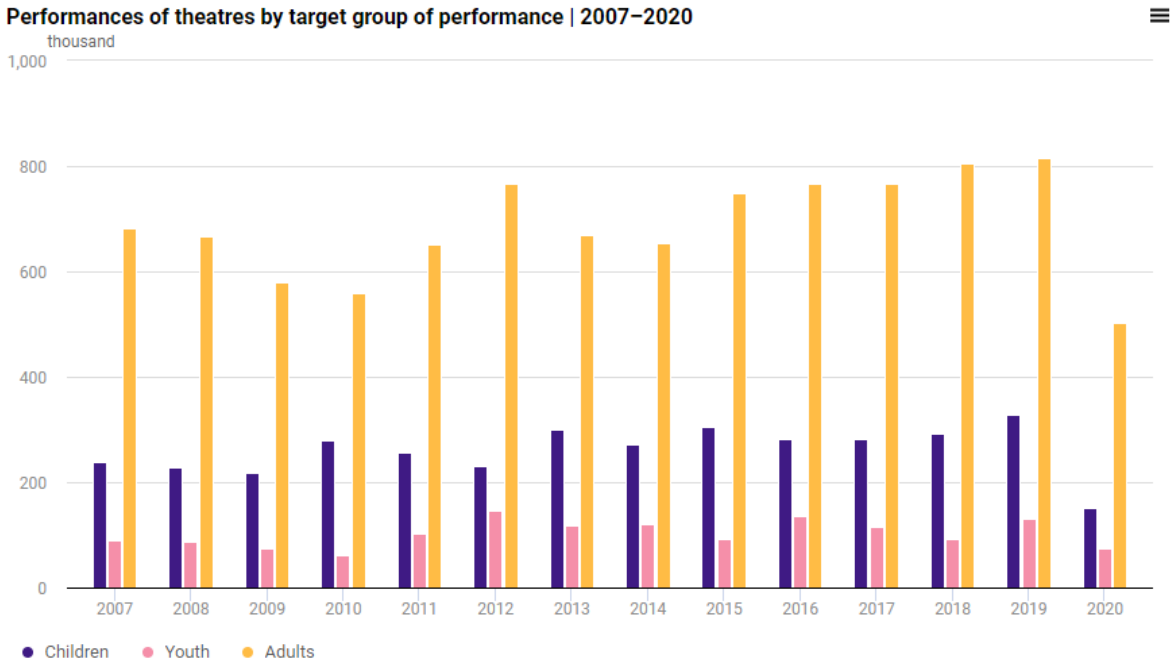
Insert the prepositions: at; to; by; from

Last year ticket sales started the year _____250 million euros. They rose_____250 million euros in the first quarter_____275 million euros in the second quarter. In the next three months they then increased _____225 million_____500 million euros. Unfortunately they then fell _____100 million euros_____a final total of 400 million euros in the last three months.

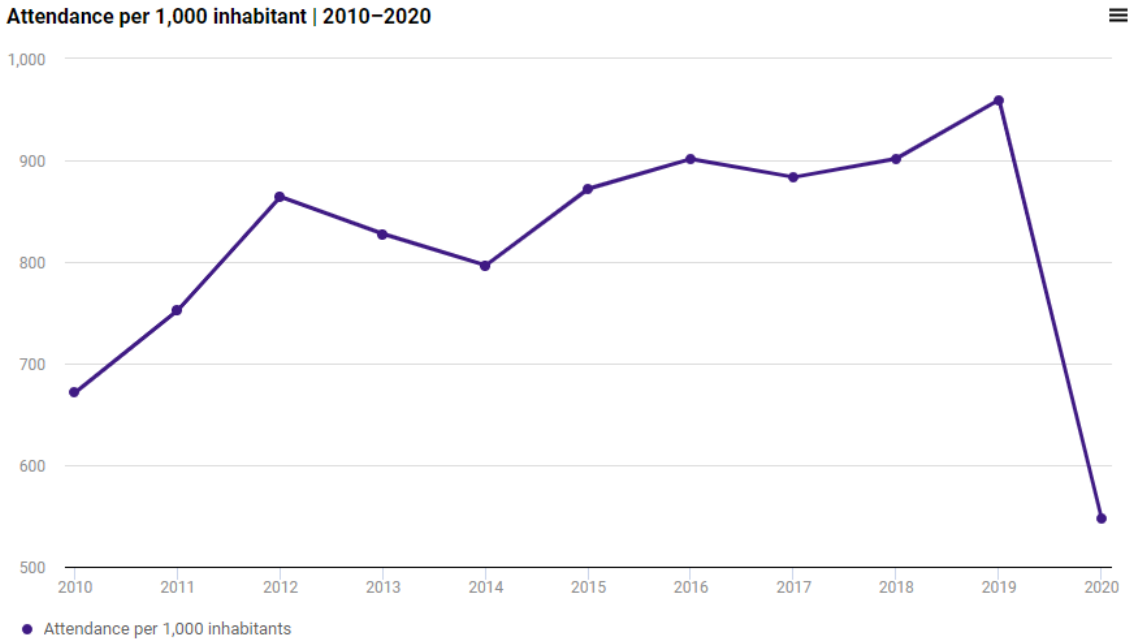
A)



B)


Performances of theatres by target group of performance | 2007–2020
thousand
1,000
800
600
400
200
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Children
Youth
Adults

C)


Attendance per 1,000 inhabitant | 2010–2020
1,000
900
800
700
600
500
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Attendance per 1,000 inhabitants

Тема VIII.

Задание 1. ***Study the following information on negotiation skills and answer the questions below:***

Persuading, Influencing and Negotiating Skills

<table>
<tr><td>PERSUADING
Developing a line of reasoned argument</td><td>Tactfully challenging the views expressed by others you disagree with</td><td>NEGOTIATING
Listening to needs of other party</td></tr>
<tr><td>Backing up points with logic. Using positive language</td><td rowspan="2">INFLUENCING
Being able to persuade others and negotiate to reach agreement</td><td>Getting an agreement acceptable to both sides: win-win. Establishing trust</td></tr>
<tr><td>Emphasising the positive aspects of your argument</td><td>Knowing when to compromise: making concessions for agreement</td></tr>
</table>

Getting your points across in a calm, but assertive manner	Handling objections to your arguments. Identifying common ground	Using open, encouraging body language

1. Describe a situation where you had to persuade someone to do something. How did you go about it? Were you successful?
2. How do you persuade people to accept your point of view?
3. What do you do to influence others?
4. Do you consider yourself to be a leader or a follower?
5. How do you get others to do what you want?
6. Do you consider yourself to be an influencer?
7. How have you used your communication skills to persuade others to follow your lead?
8. Describe a situation where you have had to negotiate a solution to a challenging situation?

Задание 3. ***Put the final part of this presentation in the right order:***

a bring immediate results. So, to

b we need to listen. Then

c for listening. Are

d see from this

e summarize, there are three

f brings me to the end of my presentation. Thanks

g ways to respond to our customers. First,

h So, as you can

i we need to be seen to be listening and reacting. OK, that

j there any questions?

k diagram, thinking about our customers can

l we need to act. And finally,

Задание 3. ***Insert the following negotiating phrases in the right column:***

Making a complaint	Polite disagreement	Strong disagreement	Reacting to a complaint	Giving an explanation

I'm disappointed with
I'm (awfully) sorry to hear that
That doesn't convince me at all.
You don't really mean that, do you?
Maybe, I suppose so.
I've never heard of such a thing.
On the contrary!
Î really must apologize for this.
I wouldn't say so.
I'm fed up with…
Surely you don't mean that?
I can't go all the way with you on that point.
Do you realize that….?
Yes, possibly, although….
This isn't my/our fault, you know.
Don't you dare say so! Rubbish!
What do you expect us/me to do?
Are you seriously suggesting that…?
Something ought to be done about it.
Forgive me for mentioning it, but….
You can't be serious!
Are you aware that….?
That's out of the question
I doubt that very much
Do you really think so/believe that?
What are you going to do about it?
Well, it depends.
Yes, perhaps, but…
Surely you're not serious, are you?
I'll find out what has happened
I'm sorry you should take it that way.
You're pulling my leg!
I don't want to argue with you, but….
Yes, but there's also another aspect to consider.
You're contradicting yourself.
I can't quite understand how/why…
Bloody hell, no!
It really is terrible/ridiculous that…

Shame on you!
I'm sorry I have to say this, but….
Yes, but on the other hand….
I think you got that wrong
I'm not convinced that …

Тема IX.

Задание 1. ***Your theater CEO is interested in using sponsorship from a Chinese company as a way of raising money. He has asked you to make a recommendation about how this can be done. He would be interested in getting sponsorship for an arts event (a theater festival). Write a proposal for the CEO taking into consideration the Chinese culture including the following information:***

- the type of proposals which might be suitable
- -the benefits of this type of sponsorship, etc.

Задание 2. ***Prepare a report on the following topic:***
A comparison of management in six nations – UK, France, Germany, USA, Japan and an Arab country – identify a number of possible differences in business culture . These differences can be culture and work activities.

Задание 3. ***People working across cultures need to become more sensitive to possible misunderstandings and to handle them effectively. Read the introduction to a case study and .write an email from the part of Jack to an Indian colleague:***
Jack is a financial controller of a theater chain based in New York. He has asked Akash, a colleague in India several times over the past ten days to email him some local budget figures which are needed to create a central report. However, despite a recent phone call from Akash promising to send the report the next day, Jack has not received any budget figures. He decides to send this email about the problem to two colleagues with experience of working in India.

Задание 4. ***Here are some typical stages in a negotiation. Which phrases might you use in each part of negotiation?***

Meeting and small talk	I think that's too high. That wouldn't give us enough profit. How about…?
Agreeing an agenda	I'd be happy with that. What about you?
Stating and finding out positions	Let's see if I got this straight. You want to pay us $5400 upfront and the rest in a month's time.
Bargaining	Now let's see what we've got to discuss. I have a few lines here. And what about you?

Clarifying positions	Good to see you again. Did you have a good trip?
Reaching agreement	Ok. So let's just go over the points of our agreement again.
Summarising agreement	Perhaps we'd better get down to business. Would you like to state your requirements first?
	So let's see. What have we agreed?
	So the first thing we have on our list is the price. We want $60 a month per unit. How do you feel about this?
	So what you are saying is an increase in rent for this year, but nothing next year. Am I right?
	How was your summer?
	Suppose we paid the price you're asking. Would you be prepared to give us a discount if we place an order of more than 1,000 units?
	Well, it's not ideal, but I think we could do it.
	We'll give you that increase, as long as it's part of a two-year agreement.

Тема X.

Задание 1. ***Study the following information and answer the questions:***

ln a recent Hollywood movie Production with the action set in Japan the stage was covered with *tatami* mats, a grass floor covering typical in Japan. The Japanese members of the production team requested that their American colleagues removed their boots before walking on the *tatami*. The Americans agreed to do this but increasingly made quick changes to lighting or electrical components without taking boots off. Symbolically this behaviour by the Americans communicated disrespect to the Japanese, who became increasingly upset by the Americans' failure to remove their boots. It led to increasingly poor relationships and other conflicts. Positive change only came when the Japanese realised that the Americans did not understand the symbolic importance that the Japanese attached to respecting *tatami*. ln their next meeting, the Japanese compared the place of *tatami* in their culture to the place of the US flag in American culture, asking the Americans to please act as they would if the US flag were on the floor. Hearing this, the American perception of the situation changed; they understood the feelings of their Japanese colleagues and changed their

behaviour, enthusiastically removing their boots, ever time they walked on the *tatami*.

1. What lessons can we learn from the way the Japanese solved the problem?
2. In which other ways could this conflict have been resolved?
3. What strategies do you have for handling a conflict?

Задание 2. ***Individuals and teams can handle conflict across cultures in very different ways. In the following extracts, five different people talk about conflict in their working contexts. Complete each extract with what you think they will say about how conflict is handled.***

a) 'The theater company where I work has a pretty male culture - lots of testosterone around. This means there is a lot of aggression around the place and, to be honest, the best way to handle conflict is to____

2. This theater organization has one strong value and that is respect. So, if conflicts do arise, people are pretty quick to sit down, and start talking and listening to each other. The basic approach is to understand the other person and try to _____:

3. People at this theater tend to avoid conflict so as not to confront or disrespect people, so what I find working here is the tendency _____

4. I, as a theater manager, doesn't have the time to spend arguing when I know I'm right. And because my theater is a pretty hierarchical environment, the quickest solution to manage disagreements is to _____

5. I quite like conflict. I think it is a way to surface issues and I like to have my own values challenged. So, if someone tells me that my ideas on running a theater are rubbish, my basic response is _____

Задание 3. ***Read the text about the UK theaters under Covid pressure. Sum up the main idea and express your own attitude:***

Cancellations, costs and chaos: UK theatres grapple with rising Covid cases

Infections among workforce lead theatres to cancel performances, with loan repayments, soaring energy prices and the cost of living crisis adding to their woes. With infections on the rise in the UK, theatres are contending with the challenges posed by Covid cases among casts and production teams, leading to postponed opening nights, cancelled performances and substantial costs. Northern Broadsides was forced to cancel performances of *As You Like It* at the Viaduct in Halifax on Sunday and on three further days this week due to Covid cases, with ticket buyers offered reallocated tickets or a refund.

On Monday, Curve in Leicester announced that due to a number of cases among the company of its new production of Billy Elliot: The Musical, performances would now begin on 13 July rather than 7 July. A statement from Curve's chief executive Chris Stafford and artistic director Nikolai Foster said that valuable

preparation time had been lost and the delay would “allow us to make up time in the rehearsal room and ensure we deliver a first-class production for our audiences”. The run has been extended by an extra week and the company are said to now be “fighting fit”.

For months, theatres have been allowed to open for full-capacity audiences with restrictions such as social distancing and mask-wearing now lifted by the government. But many theatres are still feeling the financial impact of the last two years, including the effect of cancelling pantomimes during the traditionally lucrative festive period. Many now have emergency loans to repay and rising energy prices to consider. The cost of living crisis is also having an impact on audiences. When a show is cancelled, buyers can choose to donate the ticket price instead of request a refund but several theatres have reported a dropoff in donations since the start of the pandemic. In Liverpool, the Royal Court theatre has not lost any performances to Covid this year. However, the threat last winter of a new year lockdown led the theatre to delay its January opening to springtime. That means the theatre is only producing six shows this year instead of the usual seven or eight. The empty January/February slot could have generated around £170,000 in box office, said the theatre.

One of this year’s most anticipated productions, Alecky Blythe’s new verbatim drama *Our Generation*, was hit particularly hard by the pandemic. The play, about teenage life in Britain, was a co-production by the National Theatre in London and Chichester Festival theatre. A week of its rehearsals had to take place online when the National shut down last Christmas due to the Omicron variant. Several actors then had to miss parts of the rehearsal period because of isolation rules and some previews were cancelled due to Covid cases among the cast. At one of the previews for Our Generation, due to the number of absences, Blythe herself went on for one of the actors. Other actors took on extra roles at some performances and the director, Daniel Evans, also stepped in to play a character. Three emergency “swing” actors were added to the company but, even with them, five performances were lost at Chichester because the combination of people who were ill could not be covered. Two of the three stage managers in Chichester also caught the virus. Eleven performances were cancelled at the National, a potential return of roughly £100,000. Chichester lost approximately £40,000 as a result of their five cancelled performances.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по билетам, включающим вопрос и практическое задание. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Учебная литература:

1. Вдовичев А.В., Оловникова Н.Г. Английский язык для магистрантов и аспирантов. English for Graduate and Postgraduate Students: учеб.-метод. пособие Издательство "ФЛИНТА", 2019. – 246 с.

1. Academic English for Master’s Students: учебное пособие. Бурятский государственный университет, 2021. – 100 с.

2. Новожилова Л. И., Перевезенцев А. Ю. Rack Your Brains over the English Grammar: учебно-методическое пособие. Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2020. – 21 с.

3. Комаров А.С. A Practical Grammar of English for Students. Практическая грамматика английского языка для студентов: учеб. пособие. Издательство "ФЛИНТА", 2017. – 243 с.

Дополнительные материалы, рекомендуемые для углубленного изучения дисциплины:

1. Волкова Т. П. Academic English for Master Students (Английский язык для магистрантов). Мурманский государственный технический университет, 2016. – 224 с.

2. Элли Перель – Англо-русский театральный словарь – Москва ФИЛОМАТИС, 2005 – 439 с.

3. Brook-Hart. G. Business Benchmark. - Cambridge University Press, 2012. – 184 p.

4. Bob. D. Communicating Across Cultures. Cambridge Professional English: Cambridge Business Skills, - 2013. – 96 p.

5. McCarthy. M. Grammar for Business. - Cambridge, 2012. – 272 p.

6. Clarke S., Powell. M. In Company. – Macmillan. 2007. – 1000 p.

7. Robbins S. First Insights into Business. – Pearson Education Ltd., 2007. – 175 p.

Словари

1. Новый Большой Англо-русский словарь под редакцией Э.М. Медниковой и Ю.Д. Апресяна. М. Русский язык, 2002
2. The Advanced Learner's Dictionary of Current English by A.S. Hornby. Vol. 1-2. M, 1997
3. Cambridge International Dictionary of English. Cambridge University Press, 1998
4. Dictionary of Contemporary English, Longman, 2003
5. Longman Language Activator. Longman, 1994
6. Longman Active Study Dictionary
7. MacMillan English Dictionary
8. ABBYY Lingvo X3 Электронный словарь

8.2. Интернет-ресурсы

1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.zipsites.ru/
2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: http://www.iqlib.ru
3. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.rsl.ru/
4. www.britannica.com
5. www.longman.com/dictionaries
6. www.longman-elt.com
7. www.tesol.com
8. www.oup.com/elt/internet.english
9. www.insideout.net
10. www.toefl.com
11. www.globalenglish.com

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используется ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/.

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____ /Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А Д И С Ц И П Л И Н Ы
Документооборот и деловая переписка

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство

профиль «Театральный менеджмент»

Форма обучения: очная

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Одобрена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

МОСКВА 2023

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины Документооборот и деловая переписка разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана для профиля Театральный менеджмент, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Освоение дисциплины Документооборот и деловая переписка - это необходимая составляющая профессиональной подготовки магистрантов, обусловленная миссией основной профессиональной образовательной программы и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки.

Актуальность изучения дисциплины Документооборот и деловая переписка связана с необходимостью формирования у обучающихся целостного представления о документообороте, документоведении, этике и формальных аспектах деловой переписки в процессе своей профессиональной деятельности.

Трудоемкость дисциплины Документооборот и деловая переписка составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет в третьем семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- ознакомить обучающихся с основами создания документов управления, сформировать навыки грамотной и эффективной организации современного делопроизводства, а также деловой письменной и устной коммуникации при составлении деловых писем на русском языке.

Задачи:

- сформировать понимание законодательных и нормативно-методических документов, регламентирующих работу с документами организации;

правил составления и оформления управленческих документов;

порядка работы с личными и служебными документами;

- сформировать умения письменной и устной коммуникации на русском языке для решения задач межличностного взаимодействия при оформлении деловой переписки;
организации документооборота с применением современных технологий;
- сформировать навыки работы в службе документационного обеспечения управления;
составления и оформления основных документов управления.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина Документооборот и деловая переписка относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

Дисциплина Документооборот и деловая переписка связана с дисциплинами Законодательство в сфере культуры, Планирование и организация проката репертуара, Теория и практика профессионального общения и другими дисциплинами Блока Б.1.

Освоение данной дисциплины позволит сформировать:

Знания:

- основ делопроизводства в соответствии с современными реалиями;
- норм русского литературного языка;
- особенностей документного текста;
- приемов и методов редактирования и саморедактирования.

Умения:

- решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
- проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования.
- правильно оценивать качество текста документа в соответствии с требованиями официально-делового стиля речи;
- редактировать нормативно-методические документы по ведению документационного обеспечения управления;
- проводить редакторский анализ документных текстов.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины Документооборот и деловая переписка направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине Документооборот и деловая переписка

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1 Демонстрирует понимание принципов командной работы УК-3.2 Руководит членами команды для достижения поставленной цели	***Знает:*** - основы теории и практики современного менеджмента, его особенности в организациях культуры и искусства; ***Умеет:*** - применять терминологию, лексику и основные категории теории предпринимательства и экономики; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; ***Владеет:*** - навыками постановки цели в условиях командой работы
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1 Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. УК-4.2 Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.	***Знает:*** - этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде; - формы деловой речи (устной и письменной); - особенности основных стилей деловой переписки; - современные коммуникативные технологии; ***Умеет:*** - составлять деловые документы, вести документацию; - представлять результаты профессиональной деятельности на различных мероприятиях; ***Владеет навыками:*** - делового общения и переписки; - организации документооборота в театре.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академических часа (2 зачетных единицы), дисциплина изучается в третьем семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки для магистрантов очной формы обучения.

Виды учебной работы		**Всего часов**
1. Контактная работа, в том числе:		**32**
Лекции		8
Практические занятия		24
Форма промежуточной аттестации		Зачет
2. Самостоятельная работа, час.		**40**
Трудоемкость	**час.**	**72**
	ЗЕТ	**2**

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	**Наименование темы дисциплины**	**Контактная работа, час.**		**СР**	**Всего, час**
		Л	**ПЗ**		
Раздел 1. Документооборот					
1.	**Тема 1.** Организационные основы делопроизводства. Виды документов. Создание документов	2	6	10	18
2.	**Тема 2.** Организация документооборота. Хранение документов	2	6	10	18
Раздел 2. Деловая переписка					
3.	**Тема 3.** Характеристика делового письма	2	6	10	18
4.	**Тема 4.** Правила составления и оформления деловых писем	2	6	10	18
					Зачет
	Итого	**8**	**24**	**40**	**72**

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Организационные основы делопроизводства. Виды документов. Создание документов

Унификация и стандартизация деловой документации. Словарь-минимум терминов и определений. Общие нормы и правила оформления документов (размеры бумаги, полей, нумерация страниц и т.д.) применяемое в делопроизводстве.
Классификация деловой документации. Правила оформления реквизитов бланка и их расположения на стандартном формате бумаги, размеры полей. Формуляр- образец группы документов, принадлежащих к одной системе.
Проектирование бланков документов организации. Состав, оформление, изготовление, хранение бланков организации.
Бланк документа: понятие, назначение, виды бланков (общий бланк, бланк письма, бланк конкретного вида документа (кроме письма). Состав, оформление реквизитов бланка. Особенности языка служебных документов. Композиция документа. Структурные ошибки. Неуместное и неоправданное употребление иностранных слов.
Фиксация (описание) локальных правил, норм, положений, определяющих статус организации, ее структуру, штатную численность и должностной состав, компетенции должностных лиц и структурных подразделений, функциональное содержание деятельности организации в целом, ее подразделений и работников, их права, обязанности, ответственность и др., в организационно-распорядительных документах организации.
Структура, назначение, порядок разработки, согласования и утверждения Правил внутреннего трудового распорядка, Положения о персонале, Положения о структурном подразделении, Должностной инструкции. Штатное расписание как первичный учетный документ по учету кадров. Ознакомление работников с локальными нормативными актами организации.
Виды и назначение информационно-справочной документации по кадрам. Порядок оформления, основные реквизиты и правоприменительная практика использования докладных, служебных и объяснительных записок, представлений, предложений, заявлений, актов, справок и др. в качестве оснований для принятий решений в сфере управления персоналом организации.
Организационно-распорядительные документы: понятие, назначение, основные виды (организационные, распорядительные, справочные).
Организационные документы: устав, положение, структура и штатная численность, штатное расписание, правила, должностная инструкция, их назначение, характеристика и состав, требования к оформлению, порядок утверждения.
Распорядительные документы: постановление, приказ (по основной деятельности и по личному составу), распоряжение, совместный распорядительный документ, их назначение, характеристика и состав, требования к оформлению.
Справочно-информационные документы: служебные письма, справки, докладные записки, протоколы, акты, заявления, их характеристика и состав, требования к оформлению.

Типы документов: подлинник, копия, дубликат, выписка, их назначение. Порядок оформления и выдачи копий и дубликатов документов, выписок из них.

Тема 2. Организация документооборота. Хранение документов

Регистрация документов: понятие, цели, задачи, места регистрации различных категорий документов. Системы и формы регистрации (журнальная, карточная, автоматизированная), их достоинства и недостатки. Показатели, вводимые в регистрационные формы. Особенности регистрации входящих, исходящих и внутренних документов.

Состав выполняемых работ при отправке исходящих документов: проверка правильности оформления, наличия приложений, адресата, сортировка по адресатам и видам отправлений, составление описи рассылки. Традиционный способ отправки документов (почтой). Отправка документов с помощью телефона, факса.

Контроль исполнения документов: понятие, назначение, виды. Принципы организации контроля. Сроки исполнения: типовой, индивидуальный. Технология ведения контроля. Анализ исполнения документов в учреждении.

Взаимосвязь регистрации документов и информационно-справочной работы. Организация работы с помощью справочных карточек.

Должностные лица, осуществляющие регистрацию и контроль исполнения, их функции и права.

Номенклатура дел: понятие. Значение номенклатуры дел для классификации документов, оперативного хранения и их пред архивной подготовки. Виды номенклатур дел. Порядок составления, оформления, утверждения и применения конкретной номенклатуры дел. Порядок формирования дел.

Организация хранения исполненных документов. Основные требования нормативных документов, регламентирующих данный этап документооборота. Ответственность за сохранность документов.

Основные этапы передачи документов в архив или на уничтожение: подготовительный (обоснование выбора способа сохранения или уничтожения путем проведения экспертизы ценности документов), основной (подготовка дел для передачи в архив), завершающий (передача в архив или уничтожение).

Экспертиза ценности документов: понятие, назначение. Принципы и критерии определения научной, исторической и практической ценности документов. Экспертные комиссии, их функции, права. Этапы проведения экспертизы. Оформление результатов экспертизы. Сроки хранения документов. Перечни документов с указанием сроков хранения, их виды, назначение, схемы построения. Порядок передачи дел в архив или уничтожения документов.

Требования к оформлению дел постоянного, временного сроков хранения и по личному составу. Правила оформления и составления описи дел. Порядок передачи дел в архив.

Архив: понятие, назначение. Виды архивов: государственные, ведомственные, объединенные ведомственные, объединенные межведомственные по личному составу. Архивные фонды: документальный, государственный.

Тема 3. Характеристика делового письма

Характеристика деловых писем по степени доступности содержащейся в них информации, по срокам исполнения, по объему, по виду информации, по стилю изложения, по комплектности, по композиции, по способу адресования и т. д. Частные и официально-деловые письма. Общие требования к структуре, стилю изложения и оформления деловых писем. Сроки подготовки и объем деловых писем. Подготовка инициативных деловых писем, ответных деловых писем.

Общая характеристика стиля официальной документации. Черты официально-делового стиля. Разновидности официально-делового стиля. Место в системе стилей русского литературного языка. Классификация ошибок, распространенных в официально-деловой литературе. Языковые и стилистические особенности делового письма. Типичные ошибки при подготовке деловых писем (лексические, грамматические, стилистические, фразеологические, орфографические, пунктуационные). Правила склонения некоторых имен и фамилий. Этикет деловой переписки. Формулы приветствия, обращения. Заключительные формулы вежливости. Структура делового письма.

Тема 4. Правила составления и оформления деловых писем

Оформление деловых писем в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0- 97-2016. Требования к реквизитам служебных документов. Правила оформления реквизитов документов: Государственный герб РФ, герб субъекта РФ, эмблема организации или товарный знак, код организации, код формы документа, наименование организации, справочные данные об организации, дата документа и др.

Правила составления и оформления международных деловых писем. Международные стандарты по оформлению документов. Реквизиты международного письма. Этикет международной деловой переписки. Оформление даты, подписи, комплименты, композиция.

Редактирование текста делового письма. Языковые и стилистические особенности деловых писем. Лексика документного текста как объект редакторского анализа. Оценка и редактирование лексико-фразеологического состава документного текста. Причины нарушения языковых норм в текстах. Способы их устранения. Орфографические трудности в текстах деловых писем. Синтаксис документного текста.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью процесса формирования компетенций, так как без настойчивой систематической самостоятельной работы по получению знаний, их обдумывания и применения невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе самостоятельной работы у обучающихся формируются навыки рефлексии, умение правильно и полно отражать результаты своей деятельности в устной и письменной речи, они имеют возможность сформировать культуру мышления, проявить способности к обобщению, анализу, восприятию информации, формулированию целей и выбору путей ее достижения (планированию).

Самостоятельная работа над конспектом лекций обеспечивает формирование у обучающихся таких структурных составляющих компетенций как «знать» и «уметь». Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на практическом занятии. Особое внимание необходимо уделить ключевым понятиям дисциплины.

Подготовка к практическим занятиям позволяет сформировать такие структурные составляющие компетенций как «уметь» и «владеть». При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой предполагает следующий алгоритм действий:

а). составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять схемы, таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом занятии и зачете;

б). ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания, используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8. При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, если это оговорено в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны.

Литература и иные источники информации, которые необходимо использовать в процессе самостоятельной работы, представлены в разделе 8 рабочей программы.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;

- выполнение заданий;

- поиск и презентацию теоретического и практического материала;

- развитие необходимых аналитических умений в процессе самостоятельной работы;

- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на освоение дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

1 – поиск в литературе необходимой для выполнения задания теоретической информации;

2 – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

3 – составление плана ответа на каждый вопрос;

4 – поиск примеров по рассматриваемому вопросу (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с использованием компьютерной техники и др.);
- найти и подготовить иллюстрационный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-10 минут.

6.2. Задания для самостоятельной работы
(темы проектов)

1. На какие три подсистемы подразделяют деловую документацию?
2. Определите понятие «Документирование».
3. Понятие: «реквизит» документа.
4. Что такое постоянные и переменные реквизиты организационно-распорядительной документации?
5. Каков состав постоянных и переменных реквизитов организационно-распорядительной документации?
6. Какие реквизиты используются в заголовочной части организационно-распорядительных документов?
7. Какие реквизиты используются в содержательной части оранизационно-распорядительных документов?
8. Реквизиты документов.
9. Реквизиты организационно-распорядительных документов.
10. Реквизиты информационно-справочных документов.
11. Из каких частей складывается документооборот организации?
12. Какие требования предъявляются к оформлению протокола?
13. Как оформить докладную, служебную и объяснительную записки?
14. Какие требования предъявляются к оформлению акта?

15. При каких обстоятельствах на практике издается приказ, распоряжение и указ?
16. Особенности подготовки и оформления распорядительных документов.
17. Каково содержание последнего пункта распорядительной части приказа?
18. Требования к оформлению текста выписки приказа?
19. Как оформляется отметка о заверении копии выписки приказа?
20. Факторы, влияющие на его организацию и технологию в учреждениях различных уровней управления.
21. Организационные, правовые, социальные и психологические аспекты делопроизводства.
22. Автоматизированные технологии обработки документов и их влияние на систему делопроизводства конкретной организации.
23. Влияние характера управления, принципов принятия управленческих решений на организацию и технологию делопроизводства.
24. Взаимосвязь делопроизводства с организацией ведомственного и государственного хранения документов.
25. Регистрация как составная часть технологии ДОУ. Принципы регистрации документов.
26. Характеристика современных регистрационных форм, состав информации и порядок их заполнения.
27. Развитие способов регистрации в государственном делопроизводстве.
28. Взаимосвязь регистрации документов с организацией справочно-информационной работы, организацией контроля исполнения и последующей обработкой документов.
29. Индексирование документов в условиях традиционной обработки документов.
30. Принципы построения информационно-поисковых систем (ИПС) ручного типа, их виды.
31. Информационно-справочное обслуживание аппарата управления в условиях применения ВТ.
32. Поиск и использование информации в автоматизированных ИПС.
33. Понятие «формирование дел», основные требования к проведению этой работы. Современная нормативно-методическая база, определяющая требования к формированию дел в делопроизводстве.
34. Формирование дел в театрах различных уровней управления.
35. Правила формирования различных категорий документов в дела.
36. Принципы систематизации документов внутри дел.
37. Понятие номенклатуры дел. Номенклатура дел.
38. Требования к составлению номенклатуры дел, их регламентация в нормативно-методических материалах.
39. Виды номенклатуры дел, их особенности и назначение. Методика составления номенклатуры дел: изучение состава документов, разработка классификационной схемы; требования к составлению заголовков дел и правила их систематизации.

40. Порядок оформления, согласования и утверждения номенклатуры дел. Сроки хранения документов. Использование номенклатуры дел в оперативном хранении и ведомственном архиве.
41. Классификация деловых писем.
42. Полная характеристика деловых писем (не менее 10 писем).
43. Написание дат, чисел, календарных сроков.
44. Лексика официально-делового стиля.
45. Структура делового письма.

Самостоятельная работа осуществляется магистрантами во внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы магистрантов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. *6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям*.

Основными этапами и приемами самостоятельной работы магистрантов являются:

1. знакомство с содержанием темы (п. 5.2 Программы), с вопросами и заданиями на практическое занятие по данной теме;
2. отбор необходимых источников информации по теме/ вопросу/ заданию из Перечней нормативных правовых актов, основной и дополнительной литературы, представленных в разделе 8 настоящей рабочей программы;
3. составление (при необходимости) кратких конспектов ответов на вопросы, подготовка конкретных примеров, схем, презентаций по практическим заданиям на основе текста лекций, учебно-методической и иной литературы.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, студент может также подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии, даже если такого вопроса нет в задании (п. 6.3.), то есть проявление инициативы магистрантами всячески приветствуется.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Основной целью практических занятий является формирование всех компетенций, приведенных в табл.1, и их структурных составляющих (знать, уметь, владеть).

1. Практическое занятие по теме 1. Организационные основы делопроизводства. Виды документов. Создание документов

Вопросы для обсуждения:

1. Каков предмет документационного обеспечения управления?
2. Какие нормативно-правовые акты регулируют документационное обеспечение управления?

3. Какова практическая значимость учебной дисциплины «документационное обеспечение управления»?
4. Какой объем и содержание имеют понятия «информация» и «документ»?
5. Какую роль играет информация в обеспечении эффективного управления?
6. Каковы источники получения управленческой информации?
7. Каковы назначение и функции служб документационного обеспечения управления в современных организациях?
8. Что такое «система документации» и «унифицированная система документации»?
9. Какие виды управленческих документов включает в себя Унифицированная система организационно-распорядительной документации?
10. Каково назначение ГОСТ Р 7.0.97-2016?
11. Каковы современные требования к языку и стилю управленческих документов?
12. Что собой представляет Устав организации? Каковы основные требования к его составлению и оформлению?
13. Как оформить Положение об отделе или службе организации?
14. Как оформить штатное расписание?
15. Какие требования предъявляются к оформлению договора, контракта?
16. Что такое инструкция, каково ее содержание и оформление?
17. Организационные документы театра.
18. Распорядительные документы театра: приказы по основной деятельности; распоряжения, решения.
19. Информационно-справочные документы: протоколы, полная и краткая форма их оформления.
20. Информационно-справочные документы: акты; служебные и объяснительные записки; справки; служебные доверенности; письма, их классификация, структура, стандартные фразы и выражения.
21. Понятия документооборот и организация документооборота.
22. Нормативно-методическая регламентация документооборота.
23. Основные правила организации документооборота на предприятии.
24. Качественные характеристики документооборота.
25. Классификация документопотоков: горизонтальные, вертикальные, восходящие, нисходящие, входящие, исходящие и внутренние.
26. Подсчет объема документооборота.

2. Практическое занятие по теме 2. Организация документооборота. Хранение документов

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы этапы работы с входящими документами?
2. Как строится работа с исходящими документами?
3. Какова технология работы с внутренними документами?
4. Какие задачи документооборота решает регистрация документов?
5. Какие управленческие документы не подлежат регистрации в службах документационного обеспечения управления?

6. Каков порядок регистрации управленческого документа?
7. Какие существуют виды контроля исполнения документов?
8. Какие операции по контролю исполнения документов осуществляют службы документационного обеспечения управления?
9. Как осуществляется систематизация и хранение документов в организации?
10. Что такое дело, с точки зрения документоведения? Приведите примеры дел, хранящихся в театре.
11. Раскройте содержание понятия «номенклатура дел». Какое должностное лицо в театре отвечает за составление и введение в действие номенклатуры дел?
12. Каковы реквизиты номенклатуры дел?
13. Какова содержательная часть номенклатуры дел?
14. Какие признаки заведения дела используются при формировании дел?
15. Каков основной принцип формирования документов в дела?
16. Какие нормативные требования необходимо соблюдать при формировании дел?
17. Что такое экспертиза ценности документов, и какие должностные лица в организации занимаются ее проведением?
18. Какие нормативные акты регулируют проведение экспертизы ценности документов в организации?
19. Что является результатом проведения экспертизы ценности документов организации?
20. Как осуществляется подготовка дел к архивному хранению в современных организациях?
21. Какая оргтехника используется для составления документов в современном делопроизводстве?
22. Какая оргтехника используется для поиска, ранения и передачи документов в современном делопроизводстве?
23. Каковы возможности компьютерных технологий в документационном обеспечении управления?
24. Каковы возможности средств телекоммуникации в документационном обеспечении управления?
25. В каких случаях применяются стандартные офисные программы в организации делопроизводства?

3. Практическое занятие по теме 3. Характеристика делового письма.
Вопросы для обсуждения:
1. Ошибки, связанные с неправильным словоупотреблением (на примере текстов из авторской картотеки студента).
2. Неправильное употребление стилистически окрашенной лексики в текстах официально-делового стиля.
3. Неправильное употребление предлогов в документных текстах.
4. Ошибки, связанные с употреблением числительных и местоимений.
5. Правописание иноязычных имен и фамилий.

6. Синтаксические ошибки в документных текстах.
7. Природа документного текста.
8. Требования к реквизитам делового письма по ГОСТ Р. 7.0.97-2016.
9. Составление и подготовка текста делового письма.
10. Способы представления информации в документном тексте.
11. Соотношение понятий «документ» и «документный текст».

Практическое занятие по теме 4. Правила составления и оформления деловых писем

Вопросы для обсуждения:

1. Оформление стандартного международного письма: адрес, дата, обращение, окончание, подпись, приложения.
2. Специальные почтовые международные отправления.
3. Правила составления текста письма. Общие правила.
4. Письмо-предложение и ответ на письмо-предложение.
5. Сопроводительное письмо к резюме. Правила составления и оформления.
6. Отличия в оформлении деловых писем в России и за рубежом.
7. Некорректное составление и оформление частных (личных) документов: автобиография, резюме, личные заявления.
8. Проблема оформления реквизитов в деловых письмах.
9. Искусство делового письма.
10. Проблема подготовки официальных деловых писем.
11. Проблема подготовки частных деловых писем.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине включают:

- перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования;
- описание шкал оценивания;
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;
- типовые вопросы и пратические задания, необходимые для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, включающим вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Нормативные правовые акты:

1. «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов» (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст) (ред. от 14.05.2018)
2. Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ
3. Налоговый кодекс РФ. Статьи 169 и 93.
4. Гражданский кодекс РФ. Статьи 160 и 434.
5. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ Статья9.
6. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ (последняя редакция)

8.2. Перечень учебной литературы

1. Электронное правительство. Электронный документооборот. Термины и определения : учеб. пособие / С.Ю. Кабашов — М.: ИНФРА-М, 2019. — 320 с.
2. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 304 с.
3. Основы деловой (служебной) письменной речи в сфере управления: учеб. пособие / С.Ю. Кабашов — М.: ИНФРА-М, 2019. — 163 с.
4. Деловое письмо : учеб.-справ. Пособие / И.Н. Кузнецов . – 5-е изд. – М. : ИТК «Дашков и К», 2015 .– 199 с.

8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины

1. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный документооборот : учебник / Н. Н. Куняев, А. С. Дёмушкин, Т. В. Кондрашова, А. Г. Фабричнов ; под общ. ред. Н.Н. Куняева. - 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Логос, 2020. - 500 с.
2. Документоведение: Учебное пособие / Ушакова О.А. — М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 64 с.
3. Кобякова, Т.И. Культура речи и деловое общение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Уфим. Гос. Ун-т экономики и сервиса, Т. И. Кобякова. – Уфа : УГУЭС, 2014. –208 с. – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/350698

8.4. Интернет-ресурсы:

1. Центр исследований и статистики науки [Электронный ресурс]. - URL: http://www.csrs.ru/gost/gost.htm.
2. Государственная система научно-технической информа- ции» (ГСНТИ) (тексты стандартов) [Электронный ресурс]. - URL: http://www.gsnti.ru/standards/.

3. Некоммерческое партнерство «Национальный институт технического регулирования» [Электронный ресурс]. - URL: http://www.nitr.ru/.
4. Справочный ресурс СНиПов и ГОСТов[Электронный ресурс]. - URL: http://www.snip-info.ru/.
5. Открытый портал [Электронный ресурс]. - URL: http://www.standard.ru/.
6. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - URL: http://нэб.рф.
7. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: http://www.mkmk.ru.
8. Официальный сайт Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018)» [Электронный ресурс]. - URL: http://fcpkultura.ru/.
9. Правовой портал в сфере культуры. Информационно-справочная база нормативных документов по культуре [Электронный ресурс]. - URL: http://pravo.roskultura.ru/.

8.5. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/.

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-

гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Содержание

Введение……2
1. Цель и задачи освоения дисциплины……2
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....3
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....……3
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....……5
5. Содержание дисциплины.....5
5.1. Тематический план для очной формы обучения…….....……...5
5.2. Содержание тем дисциплины.....5
6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....8
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины…….....8
6.2. Задания для подготовки к практическим занятиям ….....10
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям……12
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации ….....15
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....15
8.1. Нормативные правовые акты.....15
8.2. Перечень учебной литературы …….....15
8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины.....16
8.4. Интернет-ресурсы……..16
8.5. Информационные технологии, используемые в обучении……16
9. Описание материально-технической базы.....17

Князев Евгений Владимирович

Подписано цифровой подписью: Князев Евгений Владимирович
DN: c=RU, st=г. Москва, l=Москва, title=Ректор, o=ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА", 1.2.643.100.3=120B303131383637363036343 4, 1.2.643.3.131.1.1=120C373733303043932343730 30, email=sysadmin@htvs.ru, givenName=Евгений Владимирович, sn=Князев, cn=Князев Евгений Владимирович
Дата: 2023.11.09 15:48:25 +03'00'