

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПОУ.10 ЭКОНОМИКА ТЕАТРА
Для специальности: 52.02.04 Актерское искусство

Рабочая программа рассмотрена и согласована цикловой комиссией
«Театральное искусство»
(наименование комиссии)

Протокол № 1 от «30» августа 2023 г.

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 52.02.04 Актерское искусство (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014г. №1359 (в ред. Приказов Минпросвещения России от 13.07.2021 №450)

Председатель цикловой комиссии

(подпись)

А.К. Мотылёва

Директор колледжа Академии Матусовского

(подпись)

А.И. Сенчук

Составитель:

Левашова М.Ю. – преподаватель цикловой комиссии «Театральное искусство» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского»

(Ф.И.О., должность, наименование образовательной организации (учреждения))

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	7
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	17
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	18

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПОУ.10. Экономика театра

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика театра» является частью Программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для специальности 52.02.04 Актерское искусство.

1.2. Место дисциплины в структуре учебного плана:

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл (П.00.) общепрофессиональных дисциплин (ОПОУ.10).

1.3. Цель и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины:

Цель: ознакомление студентов актерской специальности с экономическими основами организации театрального дела.

Задачи: ознакомить обучающихся с принципами организации театрального дела в России; источниками финансирования деятельности организаций культуры и искусства, особенностями ценообразования на услуги театров; основами маркетинговой деятельности, планирования финансово-хозяйственной деятельности театра.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:

знать:

- З 1. Истоки и развитие организации театрального дела в России;
- З 2. Значение театрального дела в культуре и государственной политике;
- З 3. Специфику экономической деятельности театров;
- З 4. Экономические основы организации театрально-концертного дела;
- З 5. Значение театрального студийного движения в развитии современного театрального дела;
- З 6. Современные проблемы организации, планирования и управления в театре.

уметь:

- У 1. Разбираться в организационно-управленческой и административной деятельности театров;
- У 2. Анализировать информацию, необходимую для организации экономической деятельности театра;
- У 3. Применять экономические знания при выполнении практических задач;

У 4. Принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента **54 часа**, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки студента **36 часов** мелкогрупповой; самостоятельной работы студента **18 часов**.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результатом освоения рабочей программы учебной дисциплины является овладение обучающимся видом деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями в соответствии с ФГОС СПО по профессии или специальности.

Код (согласно ФГОС СПО)	Наименование результата обучения
ПК 1.8	Анализировать художественный процесс во время работы по созданию спектакля.
ПК 2.6	Планировать развитие профессиональных умений обучающихся
ОК 01.	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.
ОК 02.	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03.	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.
ОК 04.	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.
ОК 05.	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06.	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения.
ОК 07.	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09.	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Коды компетенций	Наименование разделов, тем	Всего часов	Объем времени, отведенный на освоение учебной дисциплины				
			Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся			Самостоятельная работа обучающихся	
			Всего часов	в т.ч. практич. занятия, часов	в т.ч. индивид. занятия, курсовая работа, часов	Всего часов	в т.ч. курсовая работа (проект), часов
ОК 01-07, 09	Тема 1. Театр в современной экономической и социально-культурной ситуации		2			1	
ОК 01-07, 09	Тема 2. История организации театрального дела в России.		2			1	
ПК 1.8, 2.6 ОК 01-07, 09	Тема 3. Сеть и структура театров и организаций других видов исполнительских искусств		2			1	

ОК 01-07, 09	Тема 4. Организационно-правовые основы театрального дела		2			1	
ОК 01-07, 09	Тема 5. Финансирование театров		2			1	
ПК 1.8, 2.6 ОК 01-07, 09	Тема 6. Планирование в театре. Организация новых постановок		2			1	
ПК 1.8. ОК 01-07, 09	Тема 7. Организация показа спектаклей		2			1	
ОК 01-07, 09	Тема 8. Маркетинг в театральном деле		4			2	
ОК 01-07, 09	Тема 9. Основы ценообразования в театре		2			1	
ОК 01-07, 09	Тема 10. Public Relations в театре		4			2	
ПК 1.8 ОК 01-07, 09	Тема 11. Фандрейзинг в театре		2			1	
ПК 1.8, 2.6 ОК 01-07, 09	Тема 12. Спектакль и его элементы как объекты авторского и смежных прав		2			1	

ПК 2.6 ОК 01-07, 09.	Тема 13. Трудовые отношения в театре		4			2	
ПК 1.8, 2.6 ОК 01-07, 09	Тема 14. Деятельность организаций исполнительских искусств за рубежом		2			1	
ПК 1.8 ОК 01-07, 09	Тема 15. Использование информационных технологий в организациях исполнительских искусств		2			1	
Вид контроля:		Зачет с оценкой					

3.2. Календарно-тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика театра»

Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем	Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)	Объем часов
Тема 1. Театр в современной экономической и социально-культурной ситуации	Содержание: Целостный подход к анализу экономических проблем театра, ориентации в особенностях функционирования театра с учетом действующего законодательства. Искусство и художественная культура. Социальное бытование искусства. Социальные функции художественной культуры. Рыночные отношения в сфере художественной культуры; особенности и границы их распространения. Культурная политика. Художник, публика, государство, общество как участники культурного процесса. Концепции, типы и модели культурной политики. Культурная политика России в историческом контексте и в контексте мирового опыта. Сфера культуры. Структура органов управления культурой. Театр как социальный институт. Генезис и эволюция театральных форм в контексте социального бытования театра. Социальные функции театра.	2
	Самостоятельная работа: изучение основных понятий.	1

Тема 2. История организации театрального дела в России	Содержание: Зарождение российского театра. Европейский и российский театр – сравнительный анализ истоков и места в обществе. Российское театральное законодательство. Придворный театр. Система императорских театров в XVIII-XX веках. Казенные театры. Театральная монополия. Частные антрепризы, городские театры, актерские товарищества отечественной театральной истории. Коммерческие театральные проекты в начале XX века. Национализация театрального дела. Государственная культурная политика советского периода и театр. Формирование театральной сети в советское время. Новые виды театральных организаций – ТЮЗы, кукольные театры. Национальные театры и подготовка национальных кадров. Унификация организационно-правовых форм. Театральный эксперимент. Театральные преобразования реформационного периода конца XX века. Многообразие организационно-правовых форм театрального искусства в постсоветский период. Социальные функции российского театра на различных этапах развития общества. Современные проблемы театрального дела и направления преобразований в отрасли.	2
	Самостоятельная работа: подготовка таблицы по теме.	1
Тема 3. Сеть и структура театров и организаций других видов исполнительских искусств	Содержание: Формирование сети театров. Виды театрального искусства и виды театров. Театры как организации различных видов собственности. Государственные (федеральные и региональные) театры, муниципальные театры. Антреприза. Репертуарный театр и театрпроект. 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. Характеристика основных подразделений театра, концертной организации, цирка. Кино- и телестудии. Их структура и отношения с театрами. Театральные агентства, продюсерские центры и другие организации инфраструктуры в сфере исполнительских искусств.	2
	Самостоятельная работа: подготовка таблицы по теме.	1

Тема 4. Организационно-правовые основы театрального дела	Содержание: Нормативно-правовая база театрального дела. Гражданское законодательство Российской Федерации. Юридические и физические лица. Коммерческие и некоммерческие организации. Организационно-правовые формы. Правовые аспекты создания новых, реорганизации, ликвидации действующих организаций. Порядок учреждения театра. Действия учредителя. Учредительный договор, его содержание, порядок подписания. Порядок регистрации и реорганизации театра. Законодательство и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации о культуре. Система отношений театра и учредителя (учредителей); взаимные права и обязанности.	2
	Самостоятельная работа: работа с конспектом.	1
Тема 5. Финансирование театров	Содержание: Социально-культурное содержание государственного и негосударственного финансирования театра. Причины необходимости экономической поддержки театра. Система финансирования театров и других организаций культуры в России. Бюджетный кодекс Российской Федерации и правовая основа бюджетного финансирования театров – государственных и муниципальных учреждений. Источники финансирования. Структура доходов и расходов театра. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций культуры. Особенности налогового регулирования в сфере культуры. Основные проблемы и перспективы налоговой политики. Типы и модели финансирования сферы культуры за рубежом. Опыт США, Великобритании, Франции, Германии. Взаимосвязи моделей финансирования с моделями театральной деятельности.	2
	Самостоятельная работа: работа с конспектом.	1
Тема 6. Планирование в театре. Организация новых постановок	Содержание: Планирование как процесс. Производственно-финансовый план театра. Смета доходов и расходов. Статьи доходов, их структура. Статьи и структура расходов. Структура творческо-производственного процесса в репертуарном театре. План репертуарного предложения. Частотное планирование текущего репертуара. Формирование репертуара. Планирование и организация подготовки новых постановок: этапы, технология, взаимодействие внутритеатральных подразделений и отношения с внешними партнерами. Инновационные виды культурной деятельности. Культурные проекты. Структура управления культурным проектом.	2

	Самостоятельная работа: работа с конспектом.	1
Тема 7. Организация показа спектаклей	Содержание: Методы и критерии формирования прокатной афиши. Прокат спектаклей, концертных и цирковых программ. Понятие кассовых и гарантийных спектаклей. Посещаемость. Модели проката в русском репертуарном театре и в условиях бродвейской модели. Реклама в театре и пропаганда театрального искусства. Формы и методы продвижения театральных билетов. Виды и формы рекламы. Абонементная система. Современные технологии ведения билетного хозяйства.	2
	Самостоятельная работа: работа с конспектом.	1
Тема 8. Маркетинг в театральном деле	Содержание: Особенности маркетинга в культуре. Некоммерческий маркетинг. Структура аудитории театра. Социально-демографические характеристики аудитории. Социологические исследования в театральной сфере, их формы, прагматический и научный смысл. Маркетинг как метод формирования аудитории. Стратегия и концепция маркетинга. Маркетинговый инструментарий. Продукт, цена, место продаж, продвижение, PR, персонал как инструменты маркетинга. Автономность культурного продукта. Реклама. Соотношение спроса и предложения в театральном деле, воздействие на потребителя. Пропаганда театрального искусства; содержание и границы возможностей. Мотивы посещения театра и их использование в рекламно-пропагандистской деятельности. Новые формы рекламы, пропаганда театра средствами массовой коммуникации.	4
	Самостоятельная работа: подготовка сообщения по теме.	2
Тема 9. Основы ценообразования в театре	Содержание: Основные понятия ценообразования. Соотношение спроса и предложения на рынке. Ценовая эластичность. Психологические основы ценообразования. Эффект престижа. Ценовая дифференциация и ценовая дискриминация. Ценообразование в театре. Ценовая политика, ценовые игры. Цена билета как социальный регулятор потребления. Платежеспособный спрос. Цена как маркетинговый инструмент.	2

	Самостоятельная работа: работа с конспектом.	1
Тема 10. Public Relations в театре	Содержание: Public Relations как система связей с общественностью. Нормативно-правовая база взаимодействия со средствами массовых коммуникаций. Формы и направления деятельности по связям с общественностью. PR организации как формирование публичности. Стратегия коммуникаций. Информационный повод. Основные методы взаимодействия со СМИ в практике public relations. Правила написания пресс-релиза, подборка материалов для прессы, основные правила подготовки проведения пресс-конференции. Специальные события в public relations, кризисные public relations, планирование и критерии оценки эффективности комплексной PR и рекламной кампании, основные виды исследований при проведении PR-компаний	4
	Самостоятельная работа: работа с конспектом.	2
Тема 11. Фандрейзинг в театре	Содержание: Традиции благотворительности в российской, европейской и американской культурах. Психологические и деловые мотивы спонсорства и меценатской помощи. Идеология и технология фандрейзинга. Стратегия фандрейзинга. Виды доноров. Субсидии фондов. Корпоративные пожертвования. Базы данных, анализ списка потенциальных доноров. Формы ходатайства о взносах. Работа с донорами. Клубы друзей организаций исполнительских искусств. Благотворительные фонды в сфере культуры.	2
	Самостоятельная работа: подготовка таблицы по теме.	1

Тема 12. Спектакль и его элементы как объекты авторского и смежных прав	Содержание: Понятие интеллектуальной собственности. Авторское право и смежные права. Нормативно-правовая основа защиты прав авторов и исполнителей в России и в мире. Особенности авторского права в России, Европе, Америке. Объекты и субъекты авторского права. Авторский договор. Авторы спектакля и авторы аудиовизуального произведения. Защита авторских и смежных прав. Формы авторского вознаграждения: гонорар и обязательные отчисления. Организации, управляющие имущественными правами авторов и исполнителей на коллективной основе. Права исполнителей. Имущественные и неимущественные права. Соавторство. Отношения между театром и драматургом, композитором, балетмейстером. Отчетность, связанная с использованием авторских произведений. Роль литературной части во взаимоотношениях с авторами. Функции авторских обществ. Взаимоотношения с агентствами, представляющими интересы авторов. Субъекты смежных прав. Организации, управляющие имущественными правами авторов и исполнителей на коллективной основе.	2
	Самостоятельная работа: подготовка таблицы по теме.	1
Тема 13. Трудовые отношения в театре	Содержание: Правовая и организационная регламентация управления персоналом в ОИИ. Виды формирования персонала ОИИ. Структура персонала и специфика труда в театре. Правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда. Творческая востребованность артиста и характеристика его загрузки. Структура труппы стационарного театра, режим деятельности, репертуарное предложение и объективные закономерности загрузки артистов. Особенности формирования трупп театров. Особенности управления персоналом в концертных и цирковых организациях. Виды трудовых и гражданско-правовых договоров, гражданско-правовые договоры с постановщиками. Коллективные договора в ОИИ. Договоры с артистом театра, концертной организации, цирка. Договоры с режиссером, художником, хореографом. Права ОИИ в области оплаты труда. Действующая схема должностных окладов. Доплаты, надбавки и другие надтарифные выплаты, критерии их распределения. Определение порядка оплаты труда в трудовом договоре. Оплата труда артистического и художественного персонала. Формы и система оплаты труда в постановочной части театра и других подразделениях. Оплата труда административного персонала. Пенсии для творческих работников.	4
	Самостоятельная работа: работа с конспектом.	2

Тема 14. Деятельность организаций исполнительских искусств за рубежом	Содержание: Государственная культурная политика за рубежом: типы и экономические механизмы. Финансирование, налоговая политика в области культуры. Организационно-экономические модели функционирования организаций исполнительских искусств. Особенности функционирования ОИИ в разных странах. Международные организации в области культуры. Проблемы и перспективы международной деятельности российских ОИИ.	2
	Самостоятельная работа: работа с конспектом.	1
Тема 15. Использование информационных технологий в организациях исполнительских искусств	Содержание: Использование компьютерных технологий в бухгалтерской и управленческой деятельности театра. Организация документооборота. Организация и ведение билетного хозяйства. Информационные технологии в работе административно-управленческого и художественного персонала, в литературной части. Базы данных, необходимые организациям исполнительских искусств. Отраслевые всемирные сети. Возможности информационных технологий для обеспечения художественно-постановочного процесса в ОИИ. Возможности повышения квалификации персонала с помощью информационных технологий.	2
	Самостоятельная работа: работа с конспектом.	1

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«Экономика театра»

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация раздела требует наличия учебного кабинета (специализированной аудитории).

Оборудование учебного кабинета: посадочные места для обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-методической документации, наглядные пособия, компьютер(ноутбук), USB-колонка.

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; Kaspersky, Endpoint Security

4.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Базовая литература:

1. Дробышева, Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент: учебное пособие / Л.А. Дробышева. — М.: Дашков и К, 2017. — 152 с.
2. Генова, Н. М. Организация театрального дела: учебное пособие / Н. М. Генова. — Омск: ОмГУ, 2018. — 116 с.
3. Чарная, И. В. Экономика культуры: учебник и практикум / И. В. Чарная. — 5-е изд. — М.: Юрайт, 2023

Дополнительная литература:

1. Игнатьева, Е.Л. Экономика культуры: Учебное пособие. 4-е изд., изм. и доп. — М.: Российский университет театрального искусства-ГИТИС, 2013. — 384 с.
2. Тульчинский, Г. Л. Маркетинг в сфере культуры: учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 496 с.
3. Портал Правительства России: <http://government.ru>.
4. <http://elibrary.ru/> — Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная информационно-аналитическая система.
5. www.scopus.com — Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных.
6. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/>
7. Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cultmanager.ru/>

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения текущего контроля, практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Студент должен уметь: У 1. Разбираться в организационно-управленческой и административной деятельности театров; У 2. Анализировать информацию, необходимую для организации экономической деятельности театра; У 3. Применять экономические знания при выполнении практических задач; У 4. Принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности. Студент должен знать: З 1. Истоки и развитие организации театрального дела в России; З 2. Значение театрального дела в культуре и государственной политике; З 3. Специфику экономической деятельности театров; З 4. Экономические основы организации театрально-концертного дела; З 5. Значение театрального студийного движения в развитии современного театрального дела; З 6. Современные проблемы организации, планирования и управления в театре.	Формы контроля: Устный опрос; Самостоятельная работа; Методы контроля: Фронтальный опрос; Индивидуальный опрос; Проверка самостоятельной работы; Контрольная работа; Проверка конспектов; Проверка сообщений; Промежуточная аттестация: зачет с оценкой.