

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ДИСЦИПЛИНЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ДЕЛА В РОССИИ

Направление подготовки: 52.05.02 - Режиссура театра

Профиль подготовки: Режиссер драмы

Квалификация (степень) выпускника: Специалист

Форма обучения: очная

Самостоятельная работа студентов - это их деятельность в процессе обучения и во внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя, под его руководством, но без его непосредственного участия.

Основными признаками самостоятельной работы студентов принято считать:

- наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или задачи и особого времени на их выполнение, решение;
- проявление умственного напряжения мысли обучаемых для правильного и наилучшего выполнения того или иного действия;
- проявление сознательности, самостоятельности и активности студентов в процессе решения поставленных задач;
- владение навыками самостоятельной работы;
- осуществление управления и самоуправления самостоятельной познавательной и практической деятельностью студентов.

Ядром самостоятельной работы, исходным моментом ее конструирования является познавательная или проблемная задача. Именно наличие задачи обуславливает весь процесс самостоятельной работы: предусматривает самостоятельную деятельность студентов по решению поставленных задач; обязательную подготовку к самостоятельному выполнению, решению учебных и профессиональных задач.

В самостоятельной работе студентов по решению познавательных и практических задач всегда присутствуют элементы управления и самоуправления данной деятельностью: целеполагание; планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) работы; текущий контроль и самоконтроль за ходом, промежуточными и конечными результатами работы; корректировка хода работы; устранение замеченных ошибок, неточностей, установление и исключение их причин; совершенствование способов выполнения работы. [11]

Содержание самостоятельной работы студентов имеет двуединый характер. С одной стороны, это совокупность учебных и практических заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности. С другой стороны, это способ деятельности студента по выполнению соответствующего учебно-теоретического или практического задания. Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах учебной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе лекций, семинаров, практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании, проигрывании и воспроизведении определенной информации. Постановку цели и планирование самостоятельной работы студенту определяет преподаватель.

Самостоятельная работа студентов проявляется и во внеаудиторное время, когда студенты повторяют учебный материал и углубляют свои теоретические знания с помощью специальной литературы или компьютерных обучающих устройств.

Предпосылкой развития творческих способностей является самостоятельная работа студентов по решению учебных проблемных задач. Такой вид работы имеет место тогда, когда преподаватель ставит проблемную задачу, а студент самостоятельно решает ее, проверяет нормальность решения, оценивает конечный результат. При этом студент анализирует проблемную задачу, ищет способы ее решения, выбирает из известных способов наиболее рациональный, преобразует их в соответствии с условиями задачи. Все эти действия не являются очевидными, они

сталкиваются с необходимостью преобразований, анализа, синтеза, установления внутрипредметных и межпредметных связей.

При самостоятельной работе по решению учебных проблемных задач преподаватель определяет только постановку цели, а управление процессом их решения студенты осуществляют самостоятельно.

Самостоятельная работа студентов по решению учебных проблемных задач может быть реализована как в аудитории, так и во внеаудиторное время практически во всех высших учебных заведениях и во всех формах организации обучения.

Учебные проблемные задачи могут быть сформулированы как в устной, так и в письменной форме.

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы театрального дела в России» являются :

- 1) - ознакомление студентов театральных специальностей и направлений с основами организации театрального (концертного, циркового) дела в той мере, в которой это необходимо для участия в коллективном творческом процессе.
- 2) - формирование у будущего работника театра, другой организации исполнительских искусств, представления о принципах менеджмента в этой сфере, и осознания места сценического искусства в современной социально-культурной ситуации.
- 3) - изучение основ производственной деятельности театра, государственного регулирования культурной деятельности
- 4) - знакомство со спецификой законодательства об авторских и смежных правах, трудового законодательства, особенностей его применения в сфере искусства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- 1) Знать основные термины театрального менеджмента, основы нормативно-правового обеспечения театральной деятельности, методологические основы экономических аспектов театральной деятельности
- 2) Уметь верно оценивать творческо-производственный потенциал театральной организации и проекта
- 3) Владеть навыками ориентирования в современном театральном процессе, в особенностях трудовых и авторских отношений в сфере исполнительских искусств.

Содержание курса

1. Разделы курса.

Раздел I. Театр в современной социально-культурной ситуации.

Раздел II. Организационно-экономические аспекты деятельности театра.

Раздел III. Специфика творческо-производственных отношений в театре.

2. Темы и краткое содержание.

Раздел I. Театр в современной социально-культурной ситуации

Искусство и художественная культура. Социальное бытование искусства. Социальные функции художественной культуры. Культурная политика. Художник, публика, государство, общество как участники культурного процесса.

Культурная политика России в историческом контексте и в контексте мирового опыта.

Театр как социальный институт. Социальные функции российского театра на различных этапах развития общества.

Тема 2. Организационно-правовые основы театрального дела

Нормативно-правовая база театрального дела. Гражданское законодательство Российской Федерации.

Юридические и физические лица. Коммерческие и некоммерческие организации. Организационно-правовые формы. Правовые аспекты создания новых, реорганизации, ликвидации действующих организаций. Учредитель, учредительные документы.

Законодательство и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации о культуре.

ТЕМА 3. СЕТЬ И СТРУКТУРА ТЕАТРОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ

ДРУГИХ ВИДОВ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИСКУССТВ

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 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.

Раздел II. Организационно-экономические аспекты деятельности театра

Тема 4. Финансирование театров

Социально-культурное содержание государственного и негосударственного финансирования театра. Причины необходимости экономической поддержки театра. Система финансирования театров и других организаций культуры в России в контексте многообразных систем финансирования социальной сферы за рубежом. Бюджетный кодекс Российской Федерации и правовая основа бюджетного финансирования театров – государственных (муниципальных) учреждений.

Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций культуры. Особенности налогового регулирования в сфере культуры. Основные проблемы и перспективы налоговой политики.

Тема 5. Основы ценообразования в театре

Основные понятия ценообразования. Соотношение спроса и предложения на рынке. Ценовая эластичность. Психологические основы ценообразования. Эффект престижа.

Ценообразование в театре. Ценовая политика. Цена билета как социальный регулятор потребления. Платежеспособный спрос.

Тема 6. Фандрейзинг в театре

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.

Тема 7. Маркетинг в театральном деле

Структура аудитории театра. Социально-демографические характеристики аудитории. Маркетинг как метод формирования аудитории. Стратегия и концепция маркетинга. Маркетинговый инструментарий. Продукт, цена, место продаж, продвижение, PR, персонал как инструменты маркетинга. Автономность культурного продукта.

Мотивации посетителей организаций исполнительских искусств.

Тема 8. Планирование в театре

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.

Тема 9. Организация показа спектаклей

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

Реклама в театре и пропаганда театрального искусства. Формы и методы продвижения театральных билетов. Виды и формы рекламы. Абонементная система. Современные технологии ведения билетного хозяйства.

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

Раздел III. Специфика творческо-производственных отношений в театре

Тема 10. Спектакль и его элементы как объекты авторского и смежных прав

Понятие интеллектуальной собственности. Авторское право и смежные права. Нормативно-правовая основа защиты прав авторов и исполнителей в России и в мире.

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.

Тема 11. Трудовые отношения в театре. Коллективный договор

Участники творческо-производственного процесса в театре. Творческие работники театров. Специфика трудовых отношений в театре. Понятие труппы. Критерии и условия формирования творческих составов. Проблемы формирования труппы в театрах различных видов и типов.

Основы трудового права в Российской Федерации. Понятие трудового договора. Стороны трудового договора. Заключение трудовых договоров на неопределенный срок либо на определенный срок до пяти лет (срочный

трудовой договор). Трудовой кодекс Российской Федерации и ограничения для заключения срочных трудовых договоров.

Понятие «творческий работник» в российском трудовом законодательстве. Особенности трудового договора театра с творческими работниками.

Системы и формы заработной платы в театрах различных форм собственности и организационно-правовых форм.

Социальная защита работников театра. Функции служб занятости. Театральная биржа.

Особенности пенсионного обеспечения отдельных категорий творческих работников театров.

Коллективный договор, заключаемый представителями работников (профсоюзы) и работодателя (руководитель организации), как регулятор социально-трудовых отношений в организации.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

- 1. Структура и функции подразделений театров разных видов, концертных организаций, цирков.**
2. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций культуры
3. Психологические и деловые мотивы спонсорства и меценатской помощи.
4. Благотворительные фонды в сфере культуры.
5. Реклама в театре и пропаганда театрального искусства.
6. Нормативно-правовая основа защиты прав авторов и исполнителей в России.
7. Формы и направления деятельности по связям с общественностью.

8.Объекты и субъекты авторского права.

9.Трудовые отношения в театре.

Примерная тематика рефератов и курсовых работ

Тематика рефератов выбирается из перечня примерных контрольных вопросов, приведенных в предыдущем пункте. Курсовые работы по данному курсу не предусматриваются.

Примерный перечень вопросов к зачёту по всему курсу для самостоятельного изучения

- 1.Социальные функции художественной культуры.
- 2.Художник, публика, государство, общество как участники культурного процесса.
- 3.Театр как социальный институт.
- 4.Нормативно-правовая база театрального дела.
- 5.Коммерческие и некоммерческие организации.
- 6.Порядок учреждения, реорганизации и ликвидации театра.
- 7.Понятие учредителя театра, учредительный договор.
- 8.Устав театра, его структура.
- 9.Организационно-правовые формы организаций исполнительских искусств.
- 10.Социально-экономическая сущность субсидирования театра.
- 11.Особенности налогового регулирования в сфере культуры.
- 12.Соотношение спроса и предложения на рынке театральных услуг.
- 13.Эластичность цены театрального билета.
- 14.Цена билета как социальный регулятор потребления.

15. Применение скидок и специальных цен в театре.
16. Идеология и технология фандрейзинга в театре.
17. Структура театральной аудитории.
18. Продукт, цена, место продаж, продвижение, PR, персонал как инструменты маркетинга.
19. Мотивации посетителей организаций исполнительских искусств.
20. Производственно-финансовый план театра.
21. Смета доходов и расходов театрального проекта.
22. Формы и методы продвижения театральных билетов.
23. Виды театральной рекламы.
24. Нормативно-правовая база взаимодействия организаций исполнительских искусств со средствами массовых коммуникаций.
25. Авторский договор: структура и содержание.
26. Спектакль и элементы спектакля как объекты авторского и смежных прав.
27. Специфика трудовых отношений в театре.
28. Содержание трудового договора.
29. Коллективный договор как регулятор социально-трудовых отношений в театре.
30. Социальная защита творческих работников театра.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки: 52.05.02 «Режиссура театра», профиль подготовки: «Режиссер драмы»
