

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе

 В.Р. Языкович

« 11 » июня 2019 г.

Регистрационный № УД-91 /зуч.

МЕНЕДЖМЕНТ В ЗРЕЛИЩНЫХ ВИДАХ ИСКУССТВА

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине*

для специальности II ступени высшего образования (магистратура)

1-20 80 01 Арт-менеджмент

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования 1-20 80 01-2019 и типового учебного плана специальности II ступени высшего образования (магистратуры) 1-20 80 01 Арт-менеджмент, рег. № С-20-2-001/ пр-тип. от 21.03.2019.

СОСТАВИТЕЛИ:

А.В.Макаревич, доцент кафедры менеджмента социально-культурной деятельности учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения;

А.М.Стельмах, доцент кафедры менеджмента социально-культурной деятельности учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Н.А.Агафонова, старший научный сотрудник государственного научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси», кандидат искусствоведения, доцент;

И.А.Алекснина, доцент кафедры театрального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой менеджмента социально-культурной деятельности учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол №11 от 05.06.2019);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 5 от 12.06.2019)

Ответственный за выпуск: А. М. Стельмах

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Менеджмент в зрелищных видах искусства» – учебная дисциплина для студентов II ступени высшего образования (магистратура) специальности «арт-менеджмент».

Программа разработана с учетом современных требований, предъявляемых к подготовке специалистов высшей квалификации, и с использованием трудов современных искусствоведов, социологов, маркетологов, посвященных вопросам развития кинематографической отрасли и театрального дела. В рамках данной дисциплины формируются компетенции в организационно-управленческой, коммерческой и финансово-хозяйственной, маркетинговой и рекламно-информационной видах деятельности.

Цель учебной дисциплины – формирование глубоких и систематизированных знаний у магистрантов о специфике управления театральным процессом в государственном и частном театрах, а также особенностях управления организациями кинопроката и кинопоказа и реализации кинопроектов в киноиндустрии.

Преподавание учебной дисциплины «Менеджмент в зрелищных видах искусства» ведется с опорой на дисциплины циклов прикладной культурологии и менеджмента и маркетинга в сфере культуры I первой ступени высшего образования: «Менеджмент в сфере культуры», «Финансовый менеджмент», «Маркетинг в сфере культуры», «Реклама в сфере культуры», «Режиссура культурно-досуговых программ», а также дисциплин II ступени высшего образования «Теория и технология арт-менеджмента» и «Экономические основы арт-менеджмента». Преподавание дисциплины «Менеджмент в зрелищных видах искусства» направлено на создание устойчивой базы для дальнейшего освоения дисциплин «Менеджмент галерейно-выставочной деятельности», «Менеджмент концертно-зрелищной деятельности», «Инновационные технологии в индустрии досуга».

Задачи учебной дисциплины:

- создание у магистрантов представлений о роли арт-менеджмента в развитии зрелищных видов искусства современной Беларуси;
- постижение механизмов организации, планирования творческих и производственных процессов в театральном искусстве в их неразрывной взаимосвязи;

- ознакомление с опытом функционирования государственных и частных театров Беларуси;
- определение социально-экономического значения киноиндустрии в условиях глобализации культурного развития страны;
- освоение теоретических принципов и практических подходов современного коммерческого управления бизнес-процессами в кинодеятельности.

В результате изучения учебной дисциплины «Менеджмент в зрелищных видах искусства» магистрант должен *знать*:

- теоретические принципы и практические подходы современного коммерческого управления бизнес-процессами в кинодеятельности;
- определение социально-экономического значения киноиндустрии в условиях глобализации культурного развития страны;
- профессиональные функции и обязанности, а также особенности деятельности продюсера, антрепренера и менеджера в сфере театрального искусства;
- содержательные и организационно-управленческие аспекты процесса создания театрального спектакля как в условиях государственного театра, так и в условиях частного театра.

Магистрант должен *уметь*:

- относить развитие театрального арт-менеджмента в Беларуси с основными тенденциями развития российского и американского театрального арт-менеджмента;
- анализировать театральный спектакль как результат деятельности конкретного театра и контексте развития театрального искусства;
- определять жанрово-тематические приоритеты в структуре предлагаемой кинопродукции;
- обеспечивать координацию и взаимодействие между всеми субъектами кинопроцесса и кинопроката;
- выявлять динамику интереса аудитории к киноискусству и изменений ее ориентации в области кинорепертуара.

Магистрант должен *владеть*:

- навыками организационно-управленческой, финансово-экономической маркетинговой и рекламно-информационной деятельности в ходе реализации театральных спектаклей различных жанров;

- технологиями систематического проведения мониторинга и сегментации рынка кинопроката;
- технологией внедрения маркетинговых технологий в практику деятельности кинотеатров;
- созданием и организацией технической поддержки сайтов в системе отечественного кинопроката.

В соответствии с образовательным стандартом подготовки магистрантов по специальности II ступени высшего образования «арт-менеджмент» учебная дисциплина «Менеджмент в зрелищных видах искусства» нацелена на формирование следующих универсальных и углубленных профессиональных компетенций магистрантов:

УК-3. Обладать системным представлением об основных теориях арт-менеджмента, концепциях и подходах в управлении социально-культурными процессами.

УК-4. Быть способным к творческому решению актуальных проблем современности на основе принципов их социокультурной детерминации и междисциплинарного подхода.

УПК-1. Уметь выявлять социодинамику процессов в сфере культуры и искусства.

УПК-2. Быть способным применять экономические законы в реализации арт-проектов.

УПК-3. Владеть навыками информационного сопровождения и интернет-коммуникации в реализации арт-проектов.

Учебным планом по специальности II ступени высшего образования «арт-менеджмент» на изучение дисциплины «Менеджмент в зрелищных видах искусства» всего предусмотрено 94 часа, из них 38 часов – аудиторные занятия. Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции – 18 часов, семинары и практические занятия – 20 часов.

Оценка и диагностика результатов магистрантов выполняется в процессе проведения практических и семинарских занятий в форме дискуссий, рефератов, защиты обоснования коммерческой привлекательности выбранной пьесы и других форм контроля.

Рекомендуемая итоговая форма контроля знаний магистрантов – зачет.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Введение в дисциплину «Менеджмент в зрелищных видах искусства». Специфика театрального искусства

Учебная дисциплина «Зрелищные виды искусства»: сущность понятия и краткая характеристика основных зрелищных видов искусства.

Цели и задачи дисциплины. Содержание основных разделов тематического плана. Обзор литературы по дисциплине.

Театр как зрелищный вид искусства, художественно осваивающий мир через драматическое действие, осуществляемое творческим коллективом. Обрядовая культура как источник художественного осмысления действительности. Истоки театра в древних игрищах, в народных обрядах, тотемических плясках и пр.

Театр и другие зрелищные виды искусства. Взаимодействие театра, кино, телевидения. Видовое (драматическое, оперное, балетное, опереточное и пр.) и жанровое (комедии, трагедии, мелодрамы, фарсы, водевили, пасторали и пр.) разнообразие театрального искусства. Архитектура, живопись и скульптура, музыка и литература, хореография и искусство актерской игры и т.д. как основные элементы театрального искусства.

Специфика театрального искусства как вида сценической деятельности, возникающей в процессе игры актеров перед зрителями. Контакт между сценой и залом, взаимодействие и взаимозависимость актера и зрителя в процессе исполнения спектакля. Уникальность театрального спектакля и невозможность его повторения с предельной точностью.

Тема 2. Специфика организации театрального дела в репертуарных и антрепризных театрах

Основные формы организации театрального дела: репертуарный театр и антреприза («репертуарный и проектный, режиссерский и продюсерский, бюджетный и частный, некоммерческий и коммерческий, репертуарный и бродвейский»).

Общая характеристика стационарного репертуарного государственного театра: наличие двух руководителей (директор и художественный руководитель), постоянная труппа и обслуживающий персонал, жанрово-тематического и художественно-стилистического разнообразия репертуара,

регулярное государственное финансирование, собственным помещением. Художественная программа деятельности стационарного театра, объединяющая отдельные спектакли репертуара в идейно-эстетическое целое. «Театр-дом».

Режиссер репертуарного театра как художник, выражающий в рамках спектакля не только мнение драматурга, но и собственную авторскую позицию постановщика. Актер репертуарного театра – главный визуализатор идей драматурга и режиссёра на сценической площадке. Репертуар стационарного театра – «его лицо», идейно-художественная и эстетическая позиция всего коллектива театра.

Универсальность формы репертуарного театра: ее действенность в условиях командной плановой и рыночной экономики. Антреприза как форма организации театрального дела в условиях рыночной экономики.

Основные компоненты театрального рынка: создатели спектакля (изготовители), зрители (потребители), театральные критики, журналисты и распространители билетов (посредники), продюсеры и менеджеры (продавцы).

Характерные черты антрепризы: наличие персоны организатора (продюсера или антрепренера), частное финансирование, отсутствие постоянного творческого коллектива и стационарной площадки для выступлений. Особенности формы музыкально-драматической, цирковой и драматической антрепризы.

Бродвейский тип театра. Театры Off Broadway и Off-off Broadway.

Тема 3. Продюсер как организатор и руководитель проекта в сфере театрального искусства. Спектакль как арт-продукт

Понятие «продюсирования» (от англ. produce – производить, создавать) как вида предпринимательской деятельности в области кинопроизводства, заключающегося в осуществлении идейно-художественного и организационно-финансового контроля над постановкой фильма. Профессиональные обязанности независимого, исполнительного и функциональных продюсеров.

Внедрение профессии продюсера в сферу театрального искусства. Соотношение понятий «менеджер» – «предприниматель» – «продюсер» и «предприниматель» – «антрепренер» – «продюсер».

Продюсер как автор концепции спектакля, выбирающий пьесу, формирующий режиссерско-постановочную группу, обеспечивающий финансирование и пр. Коммерческая привлекательность продюсерского

спектакля: «брендовые имена» режиссеров, актеров, драматургов; жанровая диверсификация; осовременивание классической драматургии и пр.

Спектр профессиональных функций продюсера: художественные, организационные, маркетинговые, финансовые и нормативно-правовые аспекты деятельности. Мотивационный механизм продюсерства. Природные, артистические, экономические и организационные таланты продюсера.

Спектакль как формат продюсерской деятельности. Спектакль как арт-проект, характеризующийся уникальным набором творческих и технических процессов, направленных на создание нового театрального продукта. Временная, ресурсная и бюджетная ограниченность продюсерского арт-проекта. Спектакль как арт-продукт и услуга: их отличительные черты.

Стадии разработки продюсерского театрального проекта: планирование (выбор оригинальной темы для постановки, маркетинговое исследование, выбор пьесы); организация (определение необходимых творческих, материальных, финансовых ресурсов, документальное оформление взаимоотношений с участниками, урегулирование вопросов покупки авторских прав); контроль (за ходом репетиционного процесса и управление рисками при подготовке и реализации проекта); прокат спектакля.

Специфика создания американских продюсерских спектаклей музыкально-драматической антрепризы – мюзиклов.

Тема 4. Основные этапы развития предпринимательской деятельности в сфере театрального искусства

Предпринимательство как самостоятельный вид деятельности и процесс организации производства товаров и услуг для удовлетворения спроса и получения прибыли. Специфика предпринимательской деятельности: коммерческая направленность, риск, имущественная ответственность, самостоятельность в принятии решений, нацеленность на конечный результат получения прибыли.

Театральное предпринимательство как вид деятельности, основанный на создании и продвижении арт-продуктов частными лицами за частные средства.

Истоки театрального предпринимательства в древнегреческом театре. Деятельность хорегов по подготовке хора к драматическим соревнованиям: обучение хора, репетиции, изготовление театральных костюмов.

Контракт французского исполнителя «историй» предпринимателя Л'Эпероньера и актрисы М. Фере как первый документально зафиксированный

и сохранившимся до наших дней образец театрального предпринимательства (1545 г.). Товарищества актеров как форма организации сценического творчества в Западной Европе конце XVII в. и в России во второй половине XIX в.: паевые взносы участников товарищества и фиксированная ставка оплаты труда в виде «марок». Театр «КомедиФрансез (1680) как актерское товарищество, основными участниками которого были актеры-сосыетеры.

Развитие частного театрального предпринимательства на белорусских землях: параллельное сосуществование с конца XVIII в. передвижных трупп (антреприз) и магнатского частновладельческого театра.

Антреприза как частное зрелищное предприятие (театр, цирк и др.), созданное и возглавляемое антрепренером (фр. «entrepreneur» – предприниматель, владелец). Самокупаемость как специфичная черта организации антрепризы. Деятельность на белорусских землях антреприз польских (В. Богуславский, Д. Моравский, М. Кажинский, С. Дешнер), русских (А. Невский, П. Павлов, Е. Беляев, П. Волховский), украинских (М. Кропивницкий, М. Старицкий, М. Садовский, М. Заньковецкая), еврейских (Г. Шварц и А. Розенфельд, Г. Гольдфаден, Р. Гиршбейн) театральных антрепренеров и актеров.

Творческо-организационная деятельность В. Дунина-Марцинкевича (по постановке пьесы «Селянка»), функционирование Первой белорусского труппы И. Буйницкого (1907–1917) и Первого товарищества белорусской драмы и комедии Ф. Ждановича (1917–1920) как попытки формирования белорусской театральной антрепризы.

Тема 5. Современная сеть и структура театральных организаций Беларуси

Декрет Совнаркома «Об объединении театрального дела» (1919 г.) и запрет на предпринимательскую деятельность. Процесс огосударствления театрального искусства: ликвидация множественности форм собственности в театральном деле, закрытие или реорганизация в государственные театры антреприз, национализация театральных зданий.

Система функционирования государственного белорусского театра в условиях командно-административной экономики: пятилетнее государственное планирование, художественно-политические советы, формирование сети государственных театров. Государство как главный театральный предприниматель.

Попытки перевода театров на самофинансирование в конце 1980-гг. Деятельность на хозяйственно-расчетной основе по принципу самокупаемости театров-студий В. Барковского, В. Иноземцева, В. Матросова, Р. Талипова, М. Трухана и пр. Уникальность организационной и финансовой структуры «Альтернативного театра» под руководством В. Григалюнаса.

Формирование сети театров: государственные (республиканские, областные и ведомственные) и частные (антреприза, театральные проекты). Театральные агентства, продюсерские центры, актерские компании, концертные агентства и др. организации: их сеть и основные принципы структурного построения. Общее и специфическое в деятельности театра и других организаций исполнительских искусств.

Организационно-правовые формы частных театральных организаций Беларуси: хозяйственные общества. Отличительные черты общества с ограниченной ответственностью и общества с дополнительной ответственностью: порядок открытия и ликвидации.

Тема 6. Социально-экономическое значение киноиндустрии в условиях глобализации культурного развития Беларуси

Киноиндустрия Беларуси в ее связи с мировым кинематографом и процессом влияния кино на социально-экономическую сферу страны. Кинодеятельность как объект и механизм формирования определенной социокультурной среды в конкретных хозяйственно-экономических условиях.

Цели и задачи современного арт-менеджмента в киноиндустрии. Проблемы формирования теоретических принципов и практических подходов современного коммерческого управления бизнес-процессами в кинодеятельности. Рост творческих и экономических международных связей киносистем различных стран как тенденция интернационализации бизнес-процессов в киносфере. Значение совместного с другими странами кинопроизводства для Беларуси.

Тема 7. Государственная поддержка отечественного кинопроизводства и кинопроката

Основные тенденции развития отечественной киноиндустрии: расширение диапазона услуг в киносфере, прогрессирующие потребности современного общества в предложениях индустрии досуга, всеобъемлющее развитие научно-технического прогресса и технологий, многоохватность

рынков. Современная киноиндустрия характеризуется интенсификацией конкуренции, нарастающей значимостью построения связи с аудиторией и качеством удовлетворения спроса.

Содержание и значение Концепции развития кинематографа Беларуси на 2015–2020. Основные направления государственной поддержки в сфере кинематографии касаются вопросов фильмопроизводства (назначение грантов), государственно-частного и государственно-общественного партнерства в кинопроизводстве и кинопрокате, усовершенствования нормативно-правового обеспечения кинематографической сферы, подготовки кинематографических кадров.

Тема 8. Организационно-экономические аспекты управления отечественными и зарубежными организациями кинематографии

Характеристика деятельности организаций киноиндустрии зарубежных стран и России с точки зрения целей их функционирования, источников финансирования, возможных форм взаимоотношений с государством. Определение факторов, влияющих на развитие организаций кинопроката и кинопоказа (структурная фрагментация рынка, технологический фактор, фактор формирования репертуарной политики, позиционирование организаций кинозрелищных услуг).

Анализ организационно-экономических аспектов управления развитием отечественных и зарубежных организаций кинематографии. Выделить особенности ситуации в киноотрасли и государственной политики в этой сфере в ряде европейских стран.

Тема 9. Методика применения и оценка эффективности механизма управления развитием организаций кинопроката и кинопоказа

Устойчивое развитие организаций кинопроката и кинопоказа определяется целевой ориентацией, направленной на экономический и инновационный результат. Достичь данного результата возможно с помощью комплекса организационно-экономических мер, направленного на снижение зависимости отечественной киноиндустрии от зарубежных операторов рынка кинопродукции, повышения качества создаваемых кинопродуктов с учетом предпочтений аудитории, развитием новых способов потребления киноуслуг и др.

Эффективность механизма управления развитием организаций киносферы определяют ряд экономических, организационных, финансовых, инновационных, маркетинговых и социально-культурных преобразований.

Тема 10. Формирование модели управления предпринимательскими рисками в киноиндустрии

Необходимость формирования модели управления рисками, способной обеспечить эффективную реализацию кинопроизводства. Этапы формирования модели управления рисками кинопроекта: интенсификация рисков, анализ и оценка, разработка методов реагирования на риск, контроль реагирования на рисковые события. Особенности, достоинства и недостатки различных видов управления рисками в киноиндустрии. Факторы, определяющие выбор того или иного метода управления рисками. Функции арт-менеджера по риску в кинопроизводстве.

Инструменты анализа рисков в кинопроизводстве с позиции методов управления ими. Практические действия по предотвращению и контролю рисков кинопроекта. Страхование как способ управления рисками. Виды страхования в кинопроизводстве.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Дневная форма получения образования

Номер темы	Название темы	Количество аудиторных часов		управляемая самостоятельная работа магистранта	Форма контроля
		лекции	семинарско-практические занятия		
1	Введение в дисциплину «Менеджмент в зрелищных видах искусства». Специфика театрального искусства	2			
2	Специфика организации театрального дела в репертуарных и антрепризных театрах	2	2		
3	Продюсер как организатор и руководитель проекта в сфере театрального искусства. Спектакль как арт-продукт	2	2	2	защита обоснования выбора пьесы
4	Основные этапы развития предпринимательской деятельности в сфере театрального искусства		4		
5	Современная сеть и структура театральных организаций Беларуси	2	2		
6	Социально-экономическое значение киноиндустрии в условиях глобализации культурного развития Беларуси	2	2	2	опрос и реферат
7	Государственная поддержка отечественного кинопроизводства и кинопроката	2	2	2	опрос и реферат
8	Организационно-экономические аспекты управления отечественными и зарубежными организациями кинематографии	2	2		опрос
9	Методика применения и оценка эффективности механизма управления развитием организаций кинопроката и кинопоказа	2	2	2	опрос и письменная работа
10	Формирование модели управления предпринимательскими рисками в киноиндустрии	2	2	2	опрос
Всего...		18	20	10	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Заочная форма получения образования

Номер темы	Название темы	Количество аудиторных часов	
		лекции	семинарско-практические занятия
1	Введение в дисциплину «Менеджмент в зрелищных видах искусства». Специфика театрального искусства	2	
2	Специфика организации театрального дела в репертуарных и антрепризных театрах		2
3	Продюсер как организатор и руководитель проекта в сфере театрального искусства. Спектакль как арт-продукт		2
4	Социально-экономическое значение киноиндустрии в условиях глобализации культурного развития Беларуси	2	
5	Государственная поддержка отечественного кинопроизводства и кинопроката		2
6	Организационно-экономические аспекты управления отечественными и зарубежными организациями кинематографии		2
Всего...		4	8

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Арт-менеджмент как вид управленческой деятельности : сб. ст. / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств ; под ред. С. Б. Мойсейчук, А. И. Степанцова. – Минск, 2012. – 156 с.
2. Алисейчик, Г. Театр Беларуси на современном этапе: проблемы развития / Г. Алисейчик // Культура Беларуси: рэаліі сучаснасці : матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 12–13 чэрв. 2012 г. / Ін-т культуры Беларусі ; рэдкал.: І. І. Крук (гал. рэд.), А. А. Галкін, І. Р. Голубева. – Мінск, 2012. – С. 351–354.
3. Безгин, И. Д. Объект управления – театр: опыт комплексного исследования / И. Д. Безгин. – Киев : Мистецтво, 1976. – 198 с.
4. Вайнъярд, Дж. Постановка съемок кино- и видеофильмов / перевод с англ. под редакцией проф. А.А. Белоусова и д.т.н. А.И. Винокура. – СПб. : изд. СПбГУКиТ, 2001. – 139 с.
5. Горюнова, Г.Н. Организация производства кинофильмов / Г.Н. Горюнова. – М. : Искусство, 2008. – 216 с.
6. Дадамян, Г. Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства / Г. Г. Дадамян. – М.:ВТО, 1982. – 152 с.
7. Евменов, А.Д. Дистрибуция в кинематографе : учебное пособие для вузов / А. Д. Евменов [и др.] ; С.-Петербур. гос. ун-т кино и тел. – СПб. : СПбГУКиТ, 2014. – 115 с.
8. Евменов, А.Д. Организация производства на предприятиях кинематографии и телевидения. Учебное пособие / А.Д. Евменов, Э.К. Какосьян, П.В Данилов. – СПб. : Изд. СПбГУКиТ, 2010. – 97 с.
9. Евменов, А.Д. Исследование систем продюсирования кинопроизводства / А.Д. Евменов, Э.К. Какосьян, П.В Данилов. – СПб.: Изд. СПбГУКиТ, 2011. – 123 с.
10. Жданова, Е.И. Управление и экономика в шоу-бизнесе: учебное пособие / Е.И. Жданова, С.В. Иванов, Н.В. Кротова. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 176 с.
11. Калабихина, Е.А. Рейтинг роста и финансирования кинопроизводства в странах с развитой киноиндустрией / Е.А. Калабихина // Вестник Московского университета. Серия 6, Экономика. – М. –2013. – № 6. – С. 48-60.

12. *Калинкина, О.А.* Основные этапы становления и развития белорусского кинопроката / О. А. Калинкина // Вести Института современных знаний. – Минск. – 2015. – № 2. – С. 19-24.
13. *Кокарев, И.* Кино как бизнес и политика / И. Кокарев. – М. : Аспект Пресс, 2009. – 344 с.
14. *Косинова, М.И.* Дистрибуция и кинопоказ в России / М.И. Косинова. – Рязань : Изд-во Ряз.обл.тип., 2008. – 680 с.
15. *Косинова, М.И.* История кинопродюсерства в России: учеб.пособие / М.И. Косинова ; под ред. В. И. Фомина; Гос. ун-т упр., каф. менеджмента в кино и ТВ, Продюс. арт-центр «Светотень». – М. ; Рязань : Узорочье, 2004. – 332 с.
16. *Костюк, Е. Б.* Популярные музыкальные направления и жанры XX века: джаз, мюзикл, рок-музыка, рок-опера / Е. Б. Костюк. – СПб. : С.-Петербур. гуманитар. ун-т профсоюзов, 2008. – 192 с.
17. *Келли, Т.* Сценический менеджер / Т. Келли // ART-менеджер: журнал для профессионалов. – М.: Холдинговая компания «Блиц-Информ» – 2003. – № 2. – С. 35–38.
18. Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб культуры [Электронны рэсурс] : 20 ліп. 2016 г., № 413-3 : прыняты Палатай прадстаўнікоў 24 чэрв. 2016 г. :Адобр. СаветамРэсп. 30 чэрв. 2016 г. // Нац. рээстрправавыхактаўРэсп. Беларусь. – 2016. – № 31. – 2/2412.
19. Культура Беларуси: 20 лет развития, 1991–2011 / С.П. Винокурова [и др.] ; под общ. ред. О.А. Галкина, И.Г. Голубевой. – Минск : Ин-т культуры Беларуси, 2012. – 332 с.
20. *Ленгли, С.* Идея для театра. Менеджер для идеи / С. Ленгли // ART-менеджер: журнал для профессионалов. – М.: Холдинговая компания «Блиц-Информ» – 2003. – № 1. – С. 20–25.
21. *Мазуро, О. Е.* Театр в условиях рынка: на примере состояния театрального процесса в Беларуси и некоторых стран ближнего зарубежья: По материалам белорусской и российской печати [Электронный ресурс] / О. Е. Мазуро // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва, 2001–2006 : інфармац.-аналіт. зб. /НББ ; склад. : А. В. Гарбачова, В. А. Грынкевіч. – Мінск, 2008. – 21 с.
22. *Макарова, Е.А.* Арт-менеджмент как вид профессиональной деятельности в сфере культуры и искусства / Е.А. Макарова // ВеснікІнстытута культуры Беларусі. – 2012. – № 5. – С. 94–101.

23. *Макарова, Е. А.* Теория и технологии арт-менеджмента : науч.-метод. пособие / Е. А. Макарова. – Минск : ГУО «Институт культуры Беларуси», 2013. – 131 с.
24. *Переверзев, М.П.* Менеджмент в сфере культуры и искусства : учеб. пособие / М.П. Переверзев, Т.В. Косцов, под ред. М.П. Переверзева. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 192 с.
25. *Познин, В.Ф.* Аудиовизуальный продукт : технология плюс творчество : монография / В.Ф. Познин. – СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2006. – 256 с.
26. *Смелянский, Д. Я.* Продюсер в театральном процессе России. Организационно-творческий аспект : автореф. дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.01 / Д. Я. Смелянский ; Рос. акад. театр. искусства (ГИТИС). – М., 2000. – 22 с.
27. *Стельмах, А. М.* Современные технологии арт-менеджмента и проблемы формирования театральной аудитории / А. М. Стельмах // Культура Беларусі: рэаліі сучаснасці : матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 12–13 чэрв. 2012 г. / Ін-т культуры Беларусі ; рэдкал.: І. І. Крук (гал. рэд.), А. А. Галкін, І. Р. Голубева. – Мінск, 2012. – С. 347–350.
28. *Теплова, Т.В.* Экономика киноиндустрии и факторы, влияющие на стоимость кинотеатра (часть 1) / Т.В. Теплова // Управление корпоративными финансами. – М. – 2015. – № 4. – С. 198–207.
29. *Теплова, Т.В.* Экономика киноиндустрии и факторы, влияющие на стоимость кинотеатра (часть 2) / Т.В. Теплова // Управление корпоративными финансами. – М. – 2015. – № 5/6. – С. 328–340.
30. *Тульчинский, Г. Л.* Менеджмент в сфере культуры : учеб. пособие / Г. Л. Тульчинский. – СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2009. – 541 с.
31. *Экономические основы культурной деятельности: индивидуальные предпочтения и общественный интерес : в 3 т. / под общ. ред. А. Я. Рубинштейна. – СПб. : Алетейя, 2002. – Т. 1 : Рынок культурных услуг: публика театра 90-х годов / отв. ред. А. Я. Рубинштейн, Ю. У. Фохт-Бабушкин. – 634 с.*

Дополнительная

1. *Агафонова, Н.А.* Общая теория кино и основы анализа фильма / Н.А. Агафонова. – Минск : Тесей, 2008. – 392 с.

2. *Абросимов, Н.В.* PR-поддержка и сопровождение рекламной кампании [Текст] / Н. В. Абросимов. – М. : Лаборатория книги, 2012. – 144 с.
3. *Арабов, Ю.* Кинодраматургия. Мастер-класс 01 / Ю. Арабов. – М. : Мир искусства, 2010 – 88 с.
4. Арт-менеджмент как вид управленческой деятельности : сборник статей / Белорусский государственный университет культуры и искусств ; под ред. С. Б. Мойсейчук, А. И. Степанцова. – Минск : БГУКИ, 2012. – 155 с.
5. *Беларуская культура сёння: гадавыгляд, 2009/* А.М. Бязуглы [і інш.]; пад агул.рэд. Т.І. Стружэцкага; М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў. - Мінск: БДУ культуры і мастацтваў, 2010. - 148 с.
6. *Блинкина-Мельник, М.М.* Рекламный текст. Задачник для копирайтеров / М.М. Блинкина-Мельник. – М.:ОГИ, 2003. С. 11-72.
7. *Вакурова, Н.В.,* Типология жанров современной экранной продукции. Учебное пособие / Вакурова Н. В., Л. И. Московин. - М.:Институт Современного искусства, 1997. -157с.
8. *Дворко, Н.И.* Профессия - режиссёр мультимедиа. / Н.И. Дворко. – СПбГУ, 2004 - 160 с.
9. *Данилов, П.В.,* Методические указания по выполнению практических занятий по дисциплине «Основы кинематографического мастерства» для студентов / П.В. Данилов, Э.К. Какосьян, В.И Смородин. - СПб.: Изд. СПбГУКиТ, 2011.
10. *Евменов, А.Д.* Маркетинг в социальной сфере. Учебное пособие. /А.Д. Евменов, Э.К. Какосьян, П.В Данилов. - СПб.: Изд. СПбГУКиТ, 2010.
11. *Жабский, М.И.* Социокультурная драма кинематографа. Аналитическая летопись 1969-2005 гг. / М.И. Жабский. – М.: «Канон +», 2009. – 775 с.
12. *Жабский, М.И.* Феномен массовости кино / ред. М.И. Жабский. – М. : НИИ киноискусства. – 2004. – 368 с.
13. *Зак, М.Е.* Кино как искусство, или Настоящее кино / М.Е. Зак. – М. : Материк, 2004. – 440 с.
14. *Ивонинский, А.Н.* Характеристика основных проблем предприятий кинопоказа в Российской Федерации / А.Н. Ивонинский // Проблемы современной экономики. – СПб, 2014. – № 1. – С. 238–240.
15. *Изолов, Н.А.* Феномен кино: История и теория / Н.А. Изолов. – М. : ЭГСИ, 2001. – 320 с.

16. История зарубежного кино (1945-2000) : Учебное пособие / К.Э. Разлогов, В.А. Утилов и др.; отв. ред. В.А. Утилов. – М. : Прогресс-Традиция, 2005. – 566 с.
17. История зарубежного театра: в 4 т. / редколл.: Г. Н. Бояджиев, А. Г. Образцова. – М.: Просвещение, 1981–1987. – Т. 1: Театр Западной Европы от античности до Просвещения / под ред. Г. Н. Бояджиева, А. Г. Образцовой. – 2-е изд. – 1981. – 336 с.
18. Культура как стратегический ресурс: предпринимательство в культуре : кол. моногр. / под ред. И. Г. Хангельдиевой, Н. Г. Чаган. – М. : Русайнс, 2016. – Т. 1. – 330 с.
19. Культура как стратегический ресурс: предпринимательство в культуре : кол. моногр. / под ред. И. Г. Хангельдиевой, Н. Г. Чаган. – М. : Русайнс, 2016. – Т. 2. – 196 с.
20. *Мазура, В. Я.* Новыя тэатральныя праекты і формы дзейнасці ў сучасным беларускім сцэнічным мастацтве : па матэрыялах рэсп. друку / В. Я. Мазура // Аператыўная інфармацыя па праблемах культуры і мастацтва / Нац. б-ка Беларусі. – Мінск, 1998. – Вып. 4. – С. 4–13.
21. *Макаревич, А.В.* Кинотеатр как социально-культурный институт / Макаревич А.В. // Гуманітарний корпус : зб. наук.ст. з актуал. проблем філософії, психології, педагогіки та історії / [упоряд. : Є. В. Кучеренко, С. С. Русаков, О. А. Барма ; редкол. : В. І. Бондаро [та ін.]] ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т філософ. освіти і науки, Ін-т педагогіки і психології, Громад.орг. «Акад. розвитку психолог. науки і практики». – Вип. 6. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 155-159.
22. *Мастерство* продюсера кино и телевидения: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Продюсерство кино и телевидения» и другим кинематографическим специальностям / под ред. П.К. Огурчикова, В.В. Падейского, В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.-863с.
23. *Митта, А.* Кино между адом и раем / А. Митта. – М.: Эксмо-Пресс, 2002. – 560с.
24. *Михеева, О.* Альтернативный театр и другие... Из истории становления новых театров Беларуси 1980 – 90 гг. / О. Михеева; под науч. ред. Т. А. Ратобылской. – Минск: ООО Ковчег, 2005. – 64 с.
25. О модельном законе «О театре и театральной деятельности» : постановление Межпарламент. ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств, 24 нояб. 2001 г., № 18–12 // Эталон –

- Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2002.
26. О некоторых вопросах налогообложения в сферах культуры и информации : Указ Президента Респ. Беларусь, 14 апр. 2011 г., № 145 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2011. – № 45. – 1/12473.
27. О поддержке малого и среднего предпринимательства : Закон Респ. Беларусь, 1 июля 2010 г. № 148-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 30.12.2015 г. № 344-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2010. – № 170. – 2/1703.
28. О проведении культурно-зрелищных мероприятий : Указ Президента Респ. Беларусь, 19 окт. 2010 г., № 542 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2010. – № 253. – 1/12043.
29. Об авторском праве и смежных правах: Закон Респ. Беларусь, 17 мая 2011 г. № 262-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2011. – № 60. – 2/1813.
30. *Основы продюсерства: Аудиовизуал. сфера*: [Учеб. для вузов по специальностям в обл. кино и телевидения / В.В. Арсеньев, И.Д. Барский, А.Л. Богданов и др.]; Под ред. Г. П. Иванова и др. – М. : ЮНИТИ-Дана, 2003. – 719 с.
31. *Паниотова, Т. С. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино : учеб. пособие* / Т. С. Паниотова, Г. А. Коробова, Л. И. Корсикова и др. – СПб. : Лань, Планета музыки, 2018. – 456 с.
32. *Стельмах, А. М. Театральная антреприза и предпринимательство* / А. М. Стельмах // *Арт-менеджмент как вид управленческой деятельности* : сб. ст. / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств ; под ред. С. Б. Мойсейчук, А. И. Степанцова. – Минск, 2011. – С. 79–86.
33. *Театральная Беларусь : энциклопедия* : у 2 т. / под агульн. ред. А. В. Сабалеўскага. – Минск : Бел.ЭН., 2002–2003. – Т. 1 : «А досвіткі...» – Кучынская / Г. П. Пашкоў [і інш.]. – 2002. – 568 с.
34. *Театральная Беларусь : энциклопедия* : у 2 т. / под агульн. ред. А. В. Сабалеўскага. – Минск : Бел.ЭН., 2002–2003. – Т. 2 : Лабанок – Яшчур / Г. П. Пашкоў [і інш.]. – 2003. – 576 с.
35. *Шкарина, В. С. Управление развитием предпринимательского потенциала театральных организаций* : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / В. С. Шкарина // Бесплатная электронная библиотека. Авторефераты, диссертации, методички, учебные программы, монографии [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: <http://diss.seluk.ru/av-ekonomika/786278-1-upravlenie-razvitiem-predprinimatelskogo-potenciala-teatralnih-organizacij.php>. –
Дата доступа: 07.08.2019.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

**Методические рекомендации по организации и выполнению
самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине
«Менеджмент в зрелищных видах искусства»**

Самостоятельная работа студентов II ступени высшего образования является частью образовательного процесса и выступает в качестве стимулирующего средства развития их готовности к профессиональному самообразованию, а также приобретению знаний и навыков, соответствующих компетентностному подходу к структуре высшего профессионального образования – квалификации магистра.

Самостоятельная работа магистранта направлена на систематизацию и закрепление полученных углубленных теоретических знаний и практических умений, формирование навыков самостоятельного решения практических задач.

Самостоятельная работа магистранта разделяется на обязательную и рекомендуемую.

Обязательная самостоятельная работа магистрантов предлагает изучение и систематизация официальных государственных документов – законов, постановлений, указов, с использованием ресурсов портала www.pravo.by.

С целью закрепления узловых вопросов театрального арт-менеджмента магистрантам предлагается написание обоснования выбора пьесы с позиции ее коммерческой привлекательности по следующим основным параметрам:

- ✓ название и автор пьесы;
- ✓ тема и идея пьесы;
- ✓ жанр спектакля;
- ✓ целевая аудитория спектакля;
- ✓ режиссер и актерский состав спектакля;
- ✓ сценическая площадка для осуществления проката;
- ✓ сроки реализации спектакля;
- ✓ привлекательность спектакля для спонсоров.

Рекомендуемая самостоятельная работа магистрантов включает написание рефератов и выступление с докладами по основным темам дисциплины с использованием разработок отечественных и зарубежных авторов по искусствоведению, менеджменту и экономике культуры. В целях стимулирования научно-исследовательских компетенций студента предлагается написание научных докладов, тезисов, статей и подготовка к выступлениям на научных конференциях.

Управляемая самостоятельная работа предполагает проведение публичной презентации и защиты обоснования выбора пьесы, а также выступления с докладами по выбранной проблематике.

Перечень рекомендуемых средств диагностики знаний магистрантов по дисциплине «Менеджмент в зрелищных видах искусства»

Оценка и диагностика достижений магистрантов выполняется поэтапно и может включать следующие основные средства:

- фронтальная беседа в ходе лекции;
- устный опрос во время семинарских занятий;
- письменное обоснование коммерческой привлекательности выбранной пьесы;
- подготовка выступлений с докладами по выбранной проблематике;
- подготовка мультимедийных презентаций полученных результатов самостоятельной работы;
- творческие задания, связанные с анализом просмотренных спектаклей государственных и частных театров;
- проблемно-поисковая работа в группах;
- решение ситуативных задач;
- участие в научно-исследовательской деятельности;
- итоговый контроль в форме зачета.

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине «Менеджмент в зрелищных видах искусства»

1. Понятие «киноиндустрии» как одного из передовых направлений арт-менеджмента.
2. Цели и задачи менеджмента в современной отечественной киноиндустрии.
3. Социально-экономическое значение киноиндустрии в условиях глобализации культурного развития.
4. Основные тенденции развития отечественной киноиндустрии в современных экономических политических и социально-культурных условиях.
5. Содержание и значение Концепции развития кинематографа Беларуси на 2015–2020.
6. Основные направления государственной поддержки в сфере кинематографии Беларуси.

7. Нормативно-правовое обеспечение кинематографической сферы Республики Беларусь.
8. Характеристика деятельности организаций киноиндустрии зарубежных стран.
9. Характеристика деятельности организаций киноиндустрии России.
10. Организационно-экономические аспекты управления развитием отечественных организаций кинематографии.
11. Факторы, влияющие на развитие организаций кинопроката и кинопоказа.
12. Принципы управления развитием организаций кинопроката и кинопоказа, отражающие их устойчивое функционирование.
13. Методы управления развитием организаций кинопроката и кинопоказа, обеспечивающие их успешную деятельность.
14. Комплекс организационно-экономических мер, повышающих конкурентноспособность организаций отечественной киноиндустрии.
15. Этапы формирования модели управления рисками кинопроекта.
16. Особенности, достоинства и недостатки различных видов управления рисками в киноиндустрии.
17. Функции арт-менеджера по риску в кинопроизводстве.
18. Факторы, определяющие выбор того или иного метода управления рисками.
19. Инструменты анализа рисков в кинопроизводстве с позиции методов управления ими.
20. Практические действия по предотвращению и контролю рисков кинопроекта.
21. Характеристика деятельности кинотеатрального сектора Республики Беларусь.
22. Социально-культурные и образовательные функции, выполняемые отечественными кинотеатрами.
23. Особенности осуществления цифровой модернизации отечественных кинотеатров.
24. Связь рентабельности отечественной киноиндустрии с функционированием кинотеатров.
25. Основные компоненты театрального рынка.
26. Продюсер как художественный руководитель театрального проекта
27. Характеристика понятий предприниматель – антрепренер – продюсер.
28. Характеристика понятий директор – менеджер – продюсер.

29. Основные профессиональные аспекты деятельности и личностные качества театрального продюсера.
30. Театральный спектакль как арт-проект: общая характеристика.
31. Коммерческая и художественная привлекательность продюсерского спектакля.
32. Антреприза как форма организации театрального дела.
33. Специфика организации театрального дела в государственном театре.
34. Кодекс о культуре в Республике Беларусь как базовый документ, регулирующий театральную сферу.
35. Модельный закон о театре и театральной деятельности: основные статьи и положения.
36. Бизнес план как базовый (финансовый) документ продюсерской деятельности: содержание основных разделов и их характеристика.
37. Критерии сегментации потребителей театральных проектов.
38. Имидж театра как фактор заинтересованности и сопричастности зрительской аудитории.
39. Алгоритм разработки и реализации продюсерского театрального проекта от идеи до сценического воплощения.
40. Основные виды театральных репетиций и их характеристика.
41. Технология организации гастрольных туров.
42. Технический, бытовой и гастрольный райдер.
43. Виды и основные средства распространения рекламной информации о спектакле.
44. PR-мероприятия для продвижения спектакля.
45. Основные виды финансовой поддержки государственных и частных театров.
46. Титульный, информационный и генеральный спонсор: отличительные черты.
47. Ангажемент и деятельность арт-менеджера по организации ангажемента.
48. Характеристика современной сети театральных организаций Беларуси.

Примерная тематика рефератов

1. Понятие «киностудии», эволюция и становление мегакорпораций.
2. Деятельность и опыт крупных киностудий мира.
3. Роль и значение менеджмента в современном кинобизнесе.
4. Отличительные черты системы управления в киноиндустрии.
5. Особенности кино/театрального фестивального менеджмента.

6. Потребительские характеристики кинопродукции в качестве товара и в качестве услуги.
7. Особенности формирования спроса на отечественную кинопродукцию.
8. Рейтинги кинофильмов.
9. Принципы реализации кинопродукции в Республике Беларусь.
10. Законодательное регулирование кинобизнеса в Республике Беларусь.
11. Специфика проведения маркетинговых исследований в сфере киноискусства.
12. Организация рекламных мероприятий премьерного кинопоказа.
13. Влияние государственной политики на сферу культуры и искусства, в целом, и на киноиндустрию, в частности.
14. Цифровые технологии в кинематографе и телевидении (производство и показ).
15. Нестандартные способы кинотеатрального продвижения.
16. Проблемы интеграции кинопроизводства, кинораспределени и кинопотребления.
17. Комплекс маркетинга «4P» и концепция «4C» и их применение в сфере кино / театральной продукции.
18. Эволюция и состояние киноиндустрии в Республике Беларусь.
19. Социально-экономическое значение киноиндустрии в условиях глобализации культурного развития нашей страны.
20. Арт-менеджмент в киноиндустрии Республики Беларусь.
21. Кинофестиваль как механизм развития белорусского современного экранного искусства.
22. Тенденции развития частного театрального дела в Беларуси.
23. Антреприза как форма организации театрального дела.
24. Проектный театр как форма организации театрального дела.
25. Театральный проект как форма организации театрального дела.
26. Деятельность продюсерских центров и иных театральных организаций Беларуси.
27. Договорное регулирование отношений субъектов театральной сферы.
28. Театральный бренд.
29. Роль СМИ в формировании имиджа театра.
30. Проблема плагиата в театральной сфере.
31. Авторский договор.
32. Интеллектуальная собственность и способы ее защиты в Беларуси.

33. Внедрение в театральную сферу интегрированных маркетинговых коммуникаций.
34. Внедрение современных мультимедийных средств в театральные спектакли.
35. Организационно-технологические основы гастрольного менеджмента.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ