

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Донецкая государственная музыкальная академия имени С. С. Прокофьева»

Кафедра гуманитарных и художественных дисциплин

УТВЕРЖДАЮ

проректор по учебной работе

_____ М. Н. Коваленко

« ____ » _____ 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

МЕНЕДЖМЕНТ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

**Основная профессиональная образовательная программа
высшего образования - программа специалитета**

Специальность

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

(специализация: Концертные струнные инструменты;

Концертные духовые и ударные инструменты;

Концертные народные инструменты;

Фортепиано)

**53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим
оркестром и академическим хором**

(специализация Художественное руководство академическим хором)

53.05.04 Музыкально-театральное искусство

(специализация Искусство оперного пения)

53.05.05 Музыковедение;

53.05.06 Композиция;

54.05.02 Живопись

(специализация Монументальная живопись)

Форма обучения – очная

Донецк

Автор:

Азарова Т.В., канд. экон. наук, доцент кафедры гуманитарных и художественных дисциплин ФГБОУ ВО ДГМА имени С.С. Прокофьева

1. Цель и задачи дисциплины

Целью изучения учебной дисциплины является развитие навыков обучения теоретическим основам управления в сфере культуры, общим принципам системы менеджмента в области культуры, а также практическим навыкам управленческой деятельности в учреждениях культурной сферы, позволяющей реализовывать национальную стратегию управления как часть общей стратегии устойчивого развития России.

Задачи освоения дисциплины:

- овладение понятийным аппаратом, категориями и принципами менеджмента в области культуры;
- рассмотрение формы и методов управления процессами в отрасли культуры;
- изучение механизмов менеджмента в сфере культуры;
- получение знания о системе планирования и экономики в деятельности учреждений культурного профиля;
- освоение типовых процедур и решений по управлению кадрами;
- овладение умениями и навыками применения управленческих технологий в деятельности учреждений культуры.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенции:

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

ПК-11. Способен организовывать работу и управлять музыкально-исполнительским коллективом.

ПК-14. Способен осуществлять консультации при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства.

ПК-15. Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя.

Индикаторы компетенций:

УК-2:

УК-2.2. Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; качественно решает конкретные задачи (исследования, проекта, деятельности) за установленное время; публично представляет результаты решения задач исследования, проекта, деятельности.

ПК-11:

ПК-11.4. Применяет навыки планирования и практической реализации творческих проектов.

ПК-14:

ПК-14.3. Презентует собственные проекты, подготовленные с учетом основных тенденций концертной практики, с учетом общих требований к международному концертному бизнесу и потребностями публики.

ПК-15:

ПК-15.1. Осуществляет планирование и практическую реализации культурно-просветительских проектов, в том числе в качестве исполнителя.

Результаты обучения:

УК-2:

Знать:

принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;

- основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности.

Уметь:

- разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения;
- уметь предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения необходимого результата;
- прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.

Владеть:

- навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;

ПК-11:

Знать:

- основные принципы управления музыкально-исполнительским коллективом;
- специфику отечественной концертной деятельности в контексте международной музыкально-исполнительской практики.

Уметь:

- организовывать работу творческого коллектива;
- управлять деятельностью музыкально-исполнительского коллектива.

Владеть:

- навыками планирования и практической реализации культурных и продюсерских проектов;
- различными видами коммуникации, приемами установления профессионального контакта.

ПК-14:

Знать:

- основные тенденции концертной практики в контексте общих требований к международному концертному бизнесу;
- основные формы продвижения культурного продукта в соответствии с потребностями публики.

Уметь:

- осуществлять письменные и устные коммуникации с концертным агентом (промоутером, продюсером, представителем концертной организации или площадки);
- анализировать рыночные процессы и формировать предложение в соответствии с предпочтениями целевой аудитории.

Владеть:

- навыками презентации проекта.

ПК-15:

Знать:

- основы культурно-просветительской деятельности в области музыкального искусства;
- специфику менеджмента в области культуры и искусства, его основные функции и технологии.

Уметь:

- планировать и разрабатывать проекты в области музыкального искусства;
- осуществлять на высоком уровне просветительскую деятельность с учетом особенностей слушательской аудитории.

Владеть:

- навыками планирования и практической реализации культурно-просветительских проектов, в том числе в качестве исполнителя;
- навыками проведения деловых совещаний и переговоров, принятия организационно управленческих решений.

3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестр 6		Семестр 7	
		ОФО	ЗФО	ОФО	ЗФО
Контактная аудиторная работа	ОФО: 68	34	-	34	-
Лекционные занятия	ОФО: 34	17	-	17	-
Практические занятия	ОФО: 34	17	-	17	-
Самостоятельная работа	ОФО: 31	20	-	11	-
Контроль	ОФО: 9	-	-	9	-
Вид промежуточной аттестации		Зачет	-	Экзамен	-
Общая трудоемкость:					
Часы	108	54	-	54	-
З.Е.	3	1,5	-	1,5	-

4. Содержание дисциплины. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации

4.1 Содержание дисциплины

п/п	Наименование тем и разделов курса	ОФО			
		Всего	Контакт.		СР
			Лек	Пр	
1.	Основы менеджмента в области музыкальной культуры	13	4	4	5
2.	Организационно-экономические условия менеджмента в сфере культуры	13	4	4	5
3.	Технология планирования в сфере культуры	13	4	4	5
4.	Источники финансирования отрасли культура и искусство. Привлечение и аккумулирование финансовых средств (фандрейзинг)	13	4	4	5
Итоговое занятие (зачет)		2	2		-
5.	Основы проектной деятельности	19	4	8	7
6.	PR музыкальных событий. Работа со СМИ. Музыкальное событие как информационный повод. Способы продвижения. Виды рекламы.	6	3	2	1
7.	Учет, отчетность и контроль в сфере культуры	6	3	2	1
8.	Управление персоналом	6	3	2	1
9.	Эффективность управления в сфере культуры	6	3	2	1
Итоговое занятие		2	2		-
Часы на контроль		9			
Всего:		108	34	34	31

4.2 Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с учебным планом.

Промежуточный контроль осуществляется в виде проведения зачета в 6 семестре и экзамена в 7 семестре. Зачётно-экзаменационные требования по курсу «Менеджмент в области культуры» включают в себя ответы на вопросы и подготовку социального проекта в рамках реализации модуля «Обучение служением». Студент должен продемонстрировать знание теоретического материала и умение применять практические навыки, в частности при подготовке и презентации социального проекта в рамках реализации модуля «Обучение служением».

Примерный перечень вопросов:

к зачету в 6 семестре:

1. Культура, сфера культуры и менеджмент
2. Система механизмов менеджмента
3. Особенности менеджмента в сфере культуры
4. Эволюция технологии менеджмента
5. Массовая культура и бизнес
6. Компетентность современного менеджера и гуманитарная культура
7. Государственное регулирование в сфере культуры
8. Негосударственная поддержка социально-культурной сферы
9. Ресурсное обеспечение деятельности в сфере культуры
10. Организационные структуры управления организаций культуры
11. Виды планов в сфере культуры
12. Организация плановой деятельности (этапы планирования)
13. Определение приоритетов поддержки и развития культуры
14. Культурные программы как метод управления
15. Методы планирования
16. Определение фандрейзинга
17. Организационное и техническое обеспечение фандрейзинга
18. Планирование френдрейзинговой кампании
19. Информационное обеспечение фандрейзинга
20. Виды и размеры возможных субсидий
21. Контакты с потенциальными донорами
22. Специальные мероприятия
23. Фандрейтинг по почте и по телефону
24. Спонсорский пакет
25. Анализ эффективности фанрейзинга

в 7 семестре:

1. Общее представление о проектной деятельности. Понятия проект, проектная и операционная деятельность. Этапы проектной деятельности.
2. Цель проекта. Классификация проектов.
3. Особенности проектов различных типов. Социальные проекты.
4. Понятие успешности проекта. Жизненный цикл проекта.
5. Команда проекта. Участники проекта. Роли в проекте.
6. Матрица ответственности. Методика RACI
7. Основные источники информации для проведения исследования.
8. Подготовка анкетного опроса. Методы генерации идей
9. Понятие управления содержанием проекта. Определение содержания. Планирование управления содержанием.
10. План управления требованиями. Переход от требований к планированию
11. Определение содержания (инструменты и методы). Описание содержания проекта. Основные элементы.

12. Современные виды проектов. Проекты акции и их виды. Образ продукта (шаблон образа продукта). Прототип. MVP (minimum viable product).
13. Понятие риска, виды рисков. Классификационные признаки. Различие между трудностями реализации проекта и рисками проекта.
14. Управление рисками. Стратегии реагирования на риск. «Реестр рисков»
15. Бюджет проекта: Определение, назначение, способы представления.
16. Разработка бюджета проекта. Сложности при составлении бюджета.
17. Составляющие эффективного выступления. Структура и содержание презентации.
18. Программы-конструкторы мультимедийных презентаций. Правила оформления презентаций. Методы оформления слайдов.
19. Основные элементы правильной подачи материала (речь, юмор, жестикация).
20. Задачи на этапе завершения проекта. Преждевременно закрытые проекты.
21. Роль и значение новых информационных технологий
22. Современные информационные технологии и менеджмент в сфере культуры. Региональные интернет-ресурсы культурной деятельности
23. Проблемы использования современных технологий в сфере культуры
24. Роль и значение учета, отчетности и контроля
25. Виды учета и отчетности, требования к их организации. Технология контроля
26. Система работы с персоналом. Управление сопротивлением
27. Лидерство и стили руководства. Стимулирование и мотивация
28. Культура менеджмента. Корпоративная культура как брендированный менеджмент
29. Эффект и эффективность. Виды эффективности
30. Уровни анализа эффективности в сфере культуры. Методы анализа эффективности

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине, образовательные технологии

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на занятиях) и самостоятельную (самоподготовка) работу обучающегося. Методы и средства теоретической подготовки: лекция, семинар, практические занятия, самостоятельная работа студента.

Практическая подготовка при реализации дисциплины организуется путем проведения практических занятий и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных, в том числе, с будущей профессиональной деятельностью.

Реализация дисциплины возможна с помощью применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Выбор образовательной платформы для реализации дисциплины устанавливается соответствующим локальным актом Академии.

Применяемые образовательные технологии.

В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине в предлагаемой методике обучения выступает использование интерактивных, развивающих, проблемных, проектных технологий обучения во время проведения занятий семинарского типа.

На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки.

Конспект лекций является базой при подготовке к занятиям семинарского типа, к зачётам и экзаменам, а также самостоятельной научной деятельности.

Занятия семинарского типа способствуют более глубокому пониманию теоретического материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональной компетентности студентов.

На занятиях семинарского типа по дисциплине используются следующие интерактивные формы:

- семинары-дискуссии, семинары обсуждения;

- презентации докладов и статей.

Самостоятельная работа студентов является важным дополнением аудиторных занятий и служит индивидуальному закреплению содержания курса. Самостоятельная работа студентов по дисциплине нацелена на:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и семинарского типов;
- формирование навыков работы с периодической, научной литературой, информационными ресурсами Интернет.

Формы самостоятельной работы:

- подготовка к занятию семинарского типа.
- подготовка к докладу и презентации,
- подготовка к проведению семинара-конференции,
- подготовка к обсуждению презентаций студентов,
- подготовка к промежуточной аттестации (зачет, экзамен).

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», необходимых для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Артемьева Т. В., Тульчинский Г. Л. Фандрейзинг. Привлечение средств на программы и проекты в сфере культуры и образования. — СПб.: Изд-во «Лань» и «Планета Музыки», 2010. (дата обращения: 06.05.2024) URL: <https://e.lanbook.com/book/267905>. ISBN 978-5-507-45312-2
2. Тульчинский Г. Л., Шекова Е. Л. Менеджмент в сфере культуры. — СПб.: Изд-во «Лань» и «Планета Музыки», 2013. (дата обращения: 05.05.2024) URL: <https://e.lanbook.com/book/13880> ISBN 978-5-8114-0517-6
3. Тульчинский Г. Л., Шекова Е. Л. Маркетинг в сфере культуры. — СПб.: Изд-во «Лань» и «Планета Музыки», 2021. (дата обращения: 05.05.2024) URL: <https://e.lanbook.com/book/167253> ISBN 978-5-8114-7851-4

Дополнительная литература:

1. Беспокойный наблюдатель. К социологии и эстетике новой музыки в России в 1989- 2014 годах. <http://contemporary-music.syg.ma/>
2. Гранты и конкурсы в России. Исследования и аналитика. Официальный сайт фонда поддержки молодежных инициатив «Мое поколение» / http://molodyoj.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=169:2010-07-15-12-54-34&catid=18:2010-07-15-09-57-54&Itemid=39
3. Как эффективно работать с добровольцами. Официальный сайт фонда поддержки молодежных инициатив «Мое поколение» / http://molodyoj.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=171:2010-07-15-12-57-31&catid=18:2010-07-15-09-57-54&Itemid=39
4. Метод SWOT-анализа для НКО. Сайт Ресурсного центр поддержки институтов гражданского общества на территории Ярославской области / <http://rcenter.su/upload/learning/scorm/8/3/images/swot.pdf>
5. Целеполагание в системе менеджмента. Сайт Ресурсного центр поддержки институтов гражданского общества на территории Ярославской области / http://rcenter.su/upload/learning/scorm/8/3/images/goal-setting_in_a_management_system.pdf
6. Под парусом добровольчества. Добровольческие инициативы в НКО: Методическое пособие. Официальный сайт фонда поддержки молодежных инициатив «Мое поколение» / http://molodyoj.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=167:2010-07-15-12-51-30&catid=18:2010-07-15-09-57-54&Itemid=39

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 10 Professional, Microsoft Windows 11 Professional, Microsoft Office 2016 Professional, Microsoft Office 2016 Standard, Pot Player, 7-Zip, Finale 2010, Finale 2014, Google Chrome, Adobe Acrobat Reader.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы и информационно-справочные системы:

1. ЭБС «Лань» <https://e.lanbook.com/?ref=dtf.ru>
2. АИБС «МегаПро» <https://library.prokofiev-academy.ru/>

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебные занятия по дисциплине проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Занятия лекционного типа	Лекционная аудитория, оснащенная мебелью. ПК и комплектующие. Беспроводная сеть Wi-Fi
Занятия семинарского типа	Лекционная аудитория, оснащенная мебелью. ПК и комплектующие. Беспроводная сеть Wi-Fi
Самостоятельная работа студентов	Аудитория для индивидуальных занятий, библиотека, лингафонный кабинет и читальный зал