

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ
имени Н. А. Римского - Корсакова



Менеджмент в области музыкальной культуры

Учебная программа дисциплины

Специальность

**53.05.02 Художественное руководство
оперно-симфоническим оркестром и академическим хором
(уровень специалитета)**

Форма обучения

Очная



18

62



Министерство культуры Российской Федерации

Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова

Кафедра общего курса и методики преподавания фортепиано

Менеджмент в области музыкальной культуры

Учебная программа дисциплины

Специальность

**53.05.02 Художественное руководство
оперно-симфоническим оркестром и академическим хором
(уровень специалитета)**

Форма обучения

Очная

Санкт-Петербург
2021

УДК 78
ББК 85.31
М 50

Менеджмент в области музыкальной культуры: учебная программа дисциплины / авт.-сост. Л. Л. Волчек ; Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова. – Санкт-Петербург: [Санкт-Петербургская государственная консерватория], 2021. – 24 с.

Учебная программа дисциплины «Менеджмент в области музыкальной культуры» составлена на основании требований ФГОС ВО по специальности **53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором** (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. №1119.

Автор-составитель:

заслуженный работник культуры РФ,
доцент кафедры общего курса и методики преподавания фортепиано
Л. Л. ВОЛЧЕК

Рецензент:

заслуженный деятель искусств РФ, профессор
А. И. ПОЛИЩУК

Печатается по решению Редакционно-издательского совета
Санкт-Петербургской государственной консерватории
имени Н. А. Римского-Корсакова

© Волчек Л. Л., 2021
© Санкт-Петербургская государственная
консерватория имени Н. А. Римского-
Корсакова, 2021

Содержание

Пояснительная записка	4
Объем дисциплины и виды учебной работы	6
Тематический план	6
Содержание дисциплины	8
Учебно-методическое обеспечение дисциплины	15
Контрольные материалы	21
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины	24

Пояснительная записка

Интеграция различных областей знания в общую образовательную программу музыкальных специалистов, а также в вариативный, гуманитарный, социальный и экономический цикл, в который входит дисциплина «Менеджмент в области музыкальной культуры», особенно актуальна в настоящее время. В сложной для академического музыкального искусства культурной ситуации молодые музыканты вынуждены быть социально и профессионально мобильными, овладевать специфическими знаниями и получать разнообразные практические навыки, чтобы, оставаясь в музыкальной профессии, иметь возможность их широкого векторного применения в смежных областях.

Отсюда проистекает необходимость понимания консерваторскими выпускниками роли менеджмента в музыкальном искусстве, необходимость овладения ими знаниями и методологией научного анализа социально-значимых процессов в области музыкальной культуры, умения прогнозировать события, влияющие на ее развитие, понимать организационно-управленческие основы развития сферы профессиональной деятельности и способов конструирования организационных отношений внутри нее.

Целью изучения дисциплины «Менеджмент в области музыкальной культуры» является подготовка квалифицированного, конкурентоспособного на рынке труда специалиста, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, готового к социальной и профессиональной мобильности.

Задачи освоения дисциплины:

- содействие становлению профессиональной компетентности художественных руководителей творческих коллективов в области осуществления управленческой деятельности в меняющихся социально-экономических условиях;

- формирование способности и готовности выполнять управленческие функции в организациях сферы культуры и искусства, в творческих союзах и обществах, образовательных учреждениях.

В результате освоения дисциплины студент должен

знать:

- теоретические основы менеджмента в сфере музыкального искусства и образования;

уметь:

- разрабатывать перспективные и текущие репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов и т. п.;
- осуществлять работу, связанную с организационно-производственной структурой концертных и театральных организаций, различных агентств, а именно: обеспечивать функционирование творческого коллектива, социально-культурное и финансовое планирование, проектирование и маркетинг в музыкально-театральных и концертных организациях;
- осуществлять работу с авторами произведений музыкального искусства по пропаганде и распространению их продукции, выполнять заказы организаций в области музыкально-исполнительского и музыкально-театрального искусства;

владеть:

- необходимыми компетенциями и навыками практического применения знаний в области организации менеджмента в сфере искусства, планирования и финансового обеспечения музыкально-театральной и концертной деятельности (творческих проектов);
- необходимыми компетенциями и навыками практической работы с учебно-методической и научной литературой, организации и стимулирования инновационных движений в области менеджмента в музыкальной культуре.

Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры
		9-й
Контактная аудиторная работа (всего)	34	34
Лекционные/интерактивные	34/22	34
Практические/интерактивные	0/0	—
Самостоятельная работа (всего)	38	38
Вид промежуточной аттестации	—	Зачет
Общая трудоемкость: Часы	72	72
Зачетные единицы	2	2

Тематический план

№	Наименование разделов и тем	Всего часов по теме	Количество часов		Самостоятельная работа (внеаудиторные занятия)
			Лекционные	Из них: интерактивные	
1	Введение в менеджмент в области музыкальной культуры	8	4	0	4
2	Типы организаций и менеджмент организаций культуры и искусства. История концертного дела в России и за рубежом	6	2	0	4
3	Креативный менеджмент музыкальных событий	12	6	4	6

№	Наименование разделов и тем	Всего часов по теме	Количество часов		Самостоятельная работа (внеаудиторные занятия)
			Лекционные	Из них: интерактивные	
4	Музыкальный менеджмент в эпоху соцсетей и виртуального пространства. Продвижение музыкальных проектов	12	6	6	6
5	PR музыкальных событий. Музыкальное событие как информационный повод. Способы продвижения. Работа со СМИ и сетевыми ресурсами. Виды рекламы	4	2	2	2
6	Планирование, организация и реализация музыкальных событий, фестивальных и конкурсных проектов	6	4	4	2
7	Инновационные методы деятельности академических концертных залов	6	2	2	4
8	Инновационные методы менеджмента в театральных организациях. Stage management	6	2	2	4
9	Виды финансирования проектов в области музыкальной культуры	6	2	0	4
10	Правовая охрана исполнительской деятельности	6	4	2	2
	Итого по дисциплине	72	34	22	38

Содержание дисциплины

ТЕМА 1. Введение в менеджмент в области музыкальной культуры
Организационно-управленческие основы развития музыкальной профессиональной деятельности.

Основные функции менеджмента и их специфика в разработке и внедрении региональных, федеральных и международных программ изучения, сохранения и развития музыкальной культуры.

Понятийный аппарат, принципы и методы работы в организации, осуществляющей деятельность в области музыкальной культуры.

Основы корпоративной культуры как неотъемлемого элемента менеджмента в музыкальной культуре.

Виды, уровни и методы анализа эффективности менеджмента в музыкальной культуре.

Организационная стратегия в сфере профессиональной коммуникации.

Теоретическое моделирование социально-культурных процессов и явлений.

ТЕМА 2. Типы организаций и менеджмент организаций культуры и искусства

Типы организаций: государственные учреждения, некоммерческие и коммерческие организации. Особенности управления, финансирования, отчетности и законодательства.

Финансирование организаций, производительность и оценка результата деятельности организаций. Обзор отечественных реформ в этом отношении, экономические основы экономики культуры и производства общественных благ. Обзор различных видов организаций культуры и искусства, ознакомление с теорией управления и организационного поведения, включая теории, относящиеся к организационной структуре — малый и средний бизнес, крупные организации различных типов, сетевые структуры.

Знакомство с историей концертного дела в России и за рубежом. Характеристика концертных организаций и их отличий от театральных учреждений.

Основы стратегического управления в организациях: определение миссии и цели организации, стратегического курса,

Реализация стратегии через программу организационных изменений, изменение структуры и системы управления человеческими ресурсами.

Изучение рынка и внутреннего потенциала организаций, анализ отрасли и конкурентов.

Учебно-методическое обеспечение ДИСЦИПЛИНЫ

Список основной литературы

1. *Артемьева Т. В., Тульчинский Г. Л.* Основы академического фандрейзинга в социальной сфере : привлечение средств на реализацию научно-образовательных и социально-культурных проектов и программ / Т.В. Артемьева, Г.Л. Тульчинский. — СПб. : Изд-во РГПУ, 2007. — 219 с. : ил., табл.
2. *Артемьева Т. В., Тульчинский Г. Л.* Фандрейзинг. Привлечение средств на программы и проекты в сфере культуры и образования / Т. В. Артемьева, Г. Л. Тульчинский. — СПб. : Лань ; Планета Музыки, 2010. — 286 с. : ил., табл.
3. *Дуков, Е. В.* Концерт в истории западноевропейской культуры. — М. : Классика-XXI, 2003. — 256 с.
4. *Жаркова Л. С.* Деятельность учреждений культуры / Л. С. Жаркова. Изд. 3-е испр. и доп. — М. : МГУКИ, 2003. — 233 с.
5. *Котлер Ф., Шефф, Д.* Все билеты проданы. Стратегии маркетинга исполнительских искусств / Ф. Котлер, Д. Шефф; пер. с англ. Л. Акопян, Е. Дубинец, С. Грохотов. — М. : Классика-XXI, 2012. — 687 с. : ил.
6. *Корнеева, С. М.* Музыкальный менеджмент : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Музыкальный менеджмент» (061166) и специальностям культуры и искусства (050000). — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. — 304 с.
7. *Леценко О. А., Нестеров А. В.* Из «тени» в «свет». Социально ответственный бизнес в России / Под общ. ред. Г. Л. Тульчинского. — СПб. : Книжный дом, 2008. — 14,0/7,0 п. л.
8. *Лурье А. С.* Менеджмент в концертных организациях / А. С. Лурье // Справочник руководителя учреждения культуры. 2004. — №9. — С. 55-63.
9. *Лурье, А. С.* Управление концертным делом. — М. : Литера-М, 2008. — 259 с.
10. Менеджмент в сфере культуры. Учебное пособие. / Под общ. ред. И. М. Болотникова, Г. Л. Тульчинского. — СПб. : СПбГУКИ, 2007. — 447 с. : ил., табл.
11. Неприбыльный сектор США: Правовая основа, масштабы, конкурентоспособность, эффективность / Авт.-сост. Стивен Р. Блок, В. Н. Якимец. — М. : Изд-во ЛКИ, 2008. — 301 с. : ил., табл.
12. *Новаторов В. Е.* Маркетинг личности : пособие для молодых специалистов, студентов и выпускников общеобразовательных школ / В. Е. Новаторов. — М. : МГУКИ, 2007. — 398 с. : ил., табл.

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа студентов в современном творческом вузе является одной из принципиально важных составляющих их музыкального профессионализма, а также знания дисциплин, входящих в базовую часть учебного плана. Она является неотъемлемой частью образовательной деятельности студентов, протекающей во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию.

Образовательная деятельность в рамках самостоятельной работы должна предопределяться учебно-теоретическими интенциями, заданными в ходе лекционного материала курса и в ходе живого общения с преподавателем, в осуществлении технологии интерактивного диалогического общения с аудиторией. Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, полученных обучающимися на лекционных и практических занятиях. Самостоятельная работа студентов должна быть направлена на планомерное освоение всех заявленных в программе дисциплины профессиональных компетенций.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине «Менеджмент в области музыкальной культуры» осуществляется посредством организации информационной поддержки нотной литературой, методическими пособиями, компьютерной техникой, полезными интернет-ссылками, электронными образовательными и информационными ресурсами.

В процессе самостоятельной работы студент должен активно пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки Санкт-Петербургской консерватории, а также фондами электронных библиотечных ресурсов.

Подписано в печать 13.12.2021
Формат 60х90/16. Усл. печ. л. 1.5.
Тираж 100 экз. Заказ № 20511
Отпечатано в ООО «ФриЛансПарк»
199178 Санкт-Петербург,

5-я В.О. линия, д. 70, литера А, пом. 52Н