

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»
Театральный факультет
Кафедра АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА**



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

Организация театрального дела

Специальность

52.05.01 Актерское искусство

Специализация

Артист драматического театра и кино

Уровень высшего образования

Специалитет

Квалификация:

Артист драматического театра и кино

Форма обучения - **очная**

Нормативный срок обучения – **4 года**

Нальчик

2023 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная цель дисциплины - ознакомление студентов с основами организации с основами организации театрального дела в России, формирование представлений о деятельности театра, как организации.

Задача дисциплины - изучение организационной и экономической деятельности в условиях рыночной экономики наиболее значимых театров России; знакомство студентов с организационно- правовыми, социально-экономическими основами организации театрально-концертного дела, необходимого для участия в процессе практической деятельности в театральном и шоу бизнесе в современных социально-экономических условиях жизнедеятельности творческих организаций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Организация театрального дела» входит в Блок 1. Дисциплины (модули); Обязательная часть.

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

Актерское мастерство

История искусства драматического театра

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения.

-Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Командная работа и лидерство	УК-3. Способен организовывать и руководить работой	Знать: - психологию общения, методы развития личности и коллектива;

	<p>команды, выработывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<ul style="list-style-type: none"> - особенности, правила и приемы социального взаимодействия в команде; - особенности поведения выделенных групп людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; - основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их применения в различных ситуациях. - этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом
		<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; - определять свою роль в команде; - принимать рациональные решения и обосновывать их; - понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации.
		<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; - навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и полемики. - навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; - системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения.

Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства (ОПК-2).

В результате освоения дисциплины студент должен

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	<i>Индикаторы достижения компетенции</i>
-----------------------	--------------------------------	--

Творческая деятельность	ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические основы и методические принципы создания сценического или литературного произведения (творческого проекта); - теоретические основы и методические принципы актерского искусства; - основы психологии художественного творчества;
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать теоретические знания в практической деятельности; - осуществлять творческую деятельность в сфере искусства; - руководить творческой деятельностью в сфере искусства;
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методами организации творческого процесса; - различными актерскими техниками;

3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения.

Способен выполнять функции помощника режиссера (ПК-9).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Осуществление функций помощника режиссера в организациях исполнительских искусств; управление творческим коллективом в сфере профессиональной деятельности	ПК-9 Способен выполнять функции помощника режиссера.	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности организации творческого процесса в театре, место и основные обязанности помощника режиссера;
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнять поручения режиссера, связанные с работой над спектаклем; - проводить репетиции по заданию режиссера; - проводить настраивающие актерские тренинги перед очередными показами спектакля;

		<i>Владеть:</i> - опытом участия в создании спектакля во всех его компонентах в тесном сотрудничестве с режиссером;
--	--	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
<i>Очная форма обучения</i>				
Общая трудоемкость	3	108	5	
Аудиторные занятия		36		
Самостоятельная работа*		72		

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекции	Семинары	СРС
	Раздел I История театрального дела в России.			
1.	Организационно-правовые основы театрального дела.	2		8
2.	Принципы организации театрального дела в России.	4	2	12
	Раздел II Экономика культуры и искусства.			
3.	Источники финансирования деятельности театров.	4	2	12
4.	Ценообразование в деятельности театров.	4		12
5.	Фандрейзинг в области культуры и искусства.	2		8
6.	Стратегические методы поиска ресурсов.	2		8
7.	Маркетинговые исследования в социокультурной сфере.	4	2	4
8.	Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре.	2	2	4
9.	Трудовые отношения в театре.	4	2	4
	Итого :	26	10	72
	Всего:	108		

** в том числе контактная работа – лекции, семинарские занятия.

Организация театрального дела (3 зачетных единиц)

Форма итогового контроля – зачет

Текущий контроль осуществляется путем устного опроса на семинарских занятиях и выполнения задания по материалу прошедшей лекции.

Рубежный контроль проводится в соответствии с расписанием межсессионной аттестации в виде коллоквиума по дисциплине и защиты самостоятельно выполненных работ и в сессионный период по дисциплине проводится зачет.

Содержание дисциплины

Раздел I История театрального дела в России.

1. Организационно-правовые основы театрального дела.

Гражданское законодательство РФ. Нормативно-правовая база театрального дела. 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. Система отношений театра и учредителя, взаимные права и обязанности.

2. Принципы организации театрального дела в России.

Формирование сети театров. Виды театрального искусства и виды театров. Театры, как организации различных видов собственности. Государственные (федеральные и региональные) театры, муниципальные театры. Антреприза. Общее и специфическое в деятельности театра и других организаций исполнительских искусств.

Раздел II Экономика культуры и искусства.

3. Источники финансирования деятельности театров.

Социально-культурное содержание государственного и негосударственного финансирования театров. Причины необходимости экономической поддержки театра. Система финансирования театров и других организаций культуры в России. Бюджетный кодекс РФ и правовая основа бюджетного финансирования театров - государственных и муниципальных учреждений.

Источники финансирования. Структура доходов и расходов театра.

4. Ценообразование в деятельности театров.

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

5. Фандрейзинг в области культуры и искусства.

Понятие и типология фандрайзинга в системе инвестиционной деятельности. Фандрайзинг: понятие, типология, и история развития. Фандрайзинговая компания: разработка содержательной программы привлечения средств.

Работа с фондами и грантами.

6. Стратегические методы поиска ресурсов.

Культурная среда, как объект стратегического программирования. Структура культурной среды. Возможности социального капитала в сфере культуры. Волонтерство. Социальный капитал и энергия лидерства. Государственно-частное партнерство: направления развития, перспективы, условия эффективного использования.

7. Маркетинговые исследования в социокультурной сфере. Маркетинг, как метод формирования аудитории. Стратегия и концепция маркетинга. Маркетинговый инструментарий. Продукт, цена, место продаж. Продвижение, PR, персонал, как инструменты маркетинга. Соотношение спроса и предложения в театральном деле, воздействие на потребителя.

8. Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре.

Планирование как процесс. Государственное задание. Структура творческо-производственного процесса в театре. Формирование репертуара. Планирование, организация подготовки новых постановок: этапы, технология, взаимодействие внутритеатральных подразделений и отношения с внешними партнерами. Методы и критерии формирования прокатной афиши. Понятие кассовых и гарантийных спектаклей. Посещаемость. Формы и метода продвижения театральных билетов. Виды и формы рекламы. Абонементная система. Современные технологии ведения билетного хозяйства.

9. Трудовые отношения в театре.

Правовая и организационная регламентация управления персоналом в театральной деятельности. 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. Репертуарные предложения и объективные закономерности загрузки артистов. Особенности формирования трупп театров. Виды трудовых и гражданско-правовых договоров. Оплата труда артистического и художественного персонала. Пенсии для творческих работников.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен информацией, совместная работа над учебным материалом. В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются презентационные материалы с использованием медиаоборудования.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения материала рабочей программы. Уровень знаний значительно оптимизирует система подготовки студентов по рекомендованной специальной литературе.

Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины являются семинарские занятия, написание докладов по определенным темам, обобщающих определенный тематический раздел.

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.), прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме и др.

Тема доклада (задания) должна соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Microsoft PowerPoint. Четко сформулировать цель презентации. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие познавательной самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, развития исследовательских умений.

Задания являются конкретизацией лекционного материала и соответствуют основным его темам. Изучение курса «Организация театрального дела» предполагает выполнение следующих работ:

- поиск источников информации по заданной теме;
- изучение литературы по проблемам курса;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- подготовку к зачету;

Дискуссия (представления доклада и обсуждение). Интерактивное средство текущего контроля, организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме.

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, организованное в форме диалога, в ходе которого студенты обсуждают проблемные вопросы, заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания.

Обязательное самостоятельное изучение теоретического материала студентами обеспечивает их подготовку к текущим аудиторным занятиям во время сессии. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне выполненных самостоятельных работ, докладов.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Контроль качества освоения дисциплины «Организация театрального дела» включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. Оценочные средства текущего контроля:

Доклад

Требования к структуре доклада:

- 1) титульный лист;
- 2) план работы с указанием страниц каждого пункта;
- 3) введение;
- 4) текстовое изложение материала с необходимыми ссылками на источники, использованные автором;
- 5) заключение;
- 6) список использованной литературы и источников;
- 7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем (необязательная часть реферата).

Примерные темы докладов:

1. Принципы и способы планирования деятельности Императорских драматических театров и МХТ (сравнительная характеристика).
2. Зрительская аудитория провинциальных театров России.

- 3.Зрительская аудитория центральных театров (Петербург, Москва).
- 4.Организационно-творческая и экономическая деятельность частных театров столиц.
- 5.Становление инфраструктуры театрального тела России.
- 6.Театральное дело России в условиях рыночной экономики.
- 7.Практика и проблемы функционирования российского театрального дела как системы.
- 8.Организация и экономика театрального дела в России: традиции и современность.
- 9.Основные положения театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года
- 10.Социальные функции художественной культуры.
- 11.Художник, публика, государство и общество, как участники культурного процесса.
- 12 Театр как социальный институт.
- 13.Нормативно-правовая база театрального дела.
- 14.Коммерческие и некоммерческие организации.
- 15.Порядок учреждения, реорганизации и ликвидации театра.
- 16.Понятие учредителя театра, учредительный договор.

Оценочные средства промежуточного контроля:

Собеседование/устный опрос (Зачет)

При определении уровня достижений, обучающихся при собеседовании (устном опросе) необходимо обращать особое внимание на:

- тематическую грамотность, логичность и доказательность в процессе изложения материала при ответе на поставленный вопрос или решения учебной задачи;
- точность и целесообразность использования профессиональной терминологии и знание номенклатуры;
- самостоятельность и осознанность ответа обучающегося, его речевую грамотность.

Оценочное средство – зачет

Примерные вопросы для подготовки к зачету

- 1.Структура и функции подразделений театров разных видов, концертных организаций.
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.
10. Фандрейзинг в области культуры.
11. Организационно-правовые формы театрального дела в России.
12. Принципы и практика формирования театральных трупп в России.
13. Формирование репертуара в центральных театрах.
14. Формирование репертуара в провинциальных театрах.
15. Принципы и практика эксплуатации репертуара в театрах России.
16. Принципы и способы планирования деятельности драматических театров.
17. Организация и оплата труда в театрах России.

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

Критерии оценки знаний и умений студентов по дисциплине «Организация театрального дела»:

«5» отлично (зачет) - за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент легко ориентируется, владение понятийным аппаратом, за умение связывать теорию с практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое изложение ответа.

«4» хорошо (зачет) - если студент полно освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» удовлетворительно (зачет) - если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения практических задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения.

«2» неудовлетворительно (незачет) - если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения практических задач.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

1. Авторское право. Нормативные акты. Национальное законодательство и международные конвенции. Сб. М., 1998.
2. Ваганова Н.К., Дымникова А.И. Предпринимательство в культуре. СПб., 2002.
3. Дымникова А.И., Иксанов А.Г. Как просить деньги на культуру. СПб., 1996.
4. Тульчинский Г.Л., Шеков Е.А. Менеджмент в сфере культуры. Учебное пособие. Планета музыки, 2007
5. Сундстрем Л.Г. Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре (Подготовка новых постановок) М.-Л., 1984.
6. Экономика и менеджмент культуры: учебное пособие для вузов. – М., 2007 7. Семенов А. К., Набоков В. И. Основы менеджмента. - М., 2008. 8. Михалева Е.П. Менеджмент: Конспект лекций, - М., 2009
9. Герчикова И.Н. Менеджмент, - М., 2010.
10. Друкер П., Макьярелло Дж.А. Менеджмент, - М., 2010.
11. Тульчинский Г.Л. PR в сфере культуры и образования: учебное пособие. – СПб., 2011, - 576 с.
12. Кадырова С.В., Немцева Е.А., Тульчинский Г.Л. Self-management в сфере культуры и искусства: учебное пособие. – СПб., 2013. – 224 с. **Рекомендуемая литература (дополнительная)**
13. Ваганова Н.К., гордин В.Э. Маркетинговая деятельность в театральной сфере // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 1995. №1. С.68-77.
14. Дадамян Г.Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства. М., 1982.
15. Левшина Е.А. Формирование зрительской аудитории. Л., 1989.
16. Рубинштейн А.Я. Введение в экономику исполнительского искусства. М., 1991.

Интернет-ресурсы

1. Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств International Music Score Library Project (www.imslp.org)
2. Электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru)
3. Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru)
4. База данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru)
5. Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки <https://www.rsl.ru/>
6. Цифровой образовательный ресурс (цифровая библиотека) IPR SMART <https://znanium.com/>

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, доска).

Библиотечный фонд СКГИИ укомплектован всеми необходимыми печатными источниками, в том числе периодическими изданиями журналов по смежным дисциплинам. Обеспечен доступ к сети интернет, где студенты имеют доступ к открытым электронным библиотекам, имеют возможность заочного участия в семинарах и конференциях, дистанционно принимать участие в онлайн форумах по профильным дисциплинам ведущих вузов.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО)

Программа одобрена на заседании кафедры по направлению:

«Актерское искусство»

Протокол №1 от 28 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой, доцент:



Балкарова Т.Б.

Разработчик:

Хамукова Ж.Х.

Эксперт:



Сафарова Т.К.