

ФИЛОСОФИЯ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).

Освоение дисциплины «Философия» опирается на материал дисциплин «История», «История религии».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Эстетика», «Социология», «Культурология».

ИСТОРИЯ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

Дисциплина «История» является базовой для всех искусствоведческих исторических дисциплин: «История театра», «История литературы», «История изобразительного искусства», «История музыки»; она дает возможность рассматривать профессиональные дисциплины на историческом фоне.

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Философия», «Эстетика», «Социология».

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующей компетенцией, определенной федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6).

Помимо компетенции, предусмотренной федеральным стандартом, изучение иностранного языка предполагает:

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции, обеспечивающей использование иностранного языка в учебной, социально-бытовой, культурной, профессиональных сферах коммуникативного воздействия. При этом в центре внимания – развитие культуры устной и письменной речи на иностранном языке, углубление культуроведческих знаний о странах изучаемого языка, развитие общекультурных навыков, сбор, систематизация информации, представляющей интерес для студентов;

- развитие умений представлять родную страну, родной город и их культуру;

- использование иностранного языка в профессиональном общении.

Иностранный язык является одной из важнейших дисциплин гуманитарного цикла и рассматривается как неотъемлемая и существенная часть в подготовке профессионалов, специализирующихся в сфере театрального искусства. Дальнейшая, как практическая, так и теоретическая работа в данной сфере во многом зависит от уровня владения английским языком.

В наши дни профессиональный рост театрального деятеля осуществляется в непосредственном контакте с международными театральными компаниями и студиями; в участии в международных форумах и фестивалях, мастер-классах и семинарах. Успешная театральная карьера, таким образом, напрямую связана с твердыми и разносторонними знаниями иностранного языка.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10);

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9).

В результате изучения данной дисциплины студент должен приобрести начальные знания и практические представления по следующим направлениям:

- знание правил техники безопасности и пожарной безопасности;
- умение эффективно действовать в условиях чрезвычайных ситуаций;
- владение навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и формированию результатов деятельности организации;
- владение навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства.

Основной целью курса «Безопасность жизнедеятельности» является формирование у студентов Института представлений о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.

Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека;
- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения;
- реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий;
- обеспечения устойчивости функционирования организаций культуры и искусств в штатных и чрезвычайных ситуациях;
- принятие решений по защите персонала и населения от возможных воздействий аварий, катастроф, стихийных бедствий и

применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий;

- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия.

Наряду с другими дисциплинами курс «Безопасность жизнедеятельности» ориентирован на повышение гуманистической составляющей при подготовке специалистов в области театрального искусства.

В дисциплине рассматриваются: современное состояние и негативные факторы среды обитания; принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания; рациональные условия жизнедеятельности; последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; принципы их идентификации; средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости организаций культуры и искусств в чрезвычайных ситуациях; прогнозирование чрезвычайных ситуаций; разработка мероприятий по защите населения и персонала организаций культуры и искусств в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях ведения военных действий; ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; правовые, нормативно-технические, санитарные и организационные основы безопасности жизнедеятельности.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6).

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «История русской литературы», «История русского театра».

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы работников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, оказывать помощь работникам (ОПК-3);

способностью осуществлять в рамках своей профессиональной деятельности учебную (преподавательскую) работу в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-7).

Освоение дисциплины «Психология и педагогика» является важнейшей составляющей профессиональной подготовки. В процессе изучения данной дисциплины студенты приобретают знания, необходимые им для освоения навыков коммуникативного общения в профессиональной творческой среде.

Владение анализом поведенческой мотивации, понимание анатомии конфликтов, знание законов формирования личности, представление о возрастных и психофизиологических особенностях поможет будущему специалисту более эффективно проявлять себя в профессиональной деятельности.

ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности:

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью осуществлять в рамках своей профессиональной деятельности учебную (преподавательскую) работу в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-7).

Цель дисциплины «Основы педагогики высшей школы» – ознакомить студентов с системой высшего образования в России, дать им представление о методах преподавания, видах занятий в вузе, подготовить их к самостоятельной педагогической деятельности в части разработки учебно-методических материалов и непосредственно преподавания.

Освоение курса «Основы педагогики высшей школы» должно дать возможность выпускнику начать самостоятельную педагогическую деятельность в первую очередь по дисциплинам, изученным им при получении высшего образования.

В процессе освоения курса «Основы педагогики высшей школы» студенты опираются на знания, полученные ими при изучении дисциплины «Психология и педагогика» и большинства курсов, непосредственно связанных с приобретаемой профессией.

ЭСТЕТИКА

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3).

Освоение дисциплины «Эстетика» опирается на материал дисциплин «История зарубежного театра», «История русского театра», «История зарубежного ИЗО», «История русского ИЗО», «История зарубежной литературы», «История русской литературы». Основы государственной культурной политики. Культурология

СОЦИОЛОГИЯ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы работников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, оказывать помощь работникам (ОПК-3);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества (ОПК-7).

Освоение дисциплины «Социология» опирается на материал дисциплины «История», коррелирует с дисциплиной «Мифология».

ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы работников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, оказывать помощь работникам (ОПК-3).

Освоение дисциплины «История религии» опирается на материал дисциплин «История» и «Философия», «Безопасность жизнедеятельности».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Эстетика», «Культурология», «Социология».

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4).

Дисциплина находится во взаимосвязи с дисциплинами «История русской литературы», «История зарубежного театра», «История зарубежного ИЗО».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Эстетика».

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4).

Дисциплина «История русской литературы» является базовой и находится во взаимодействии с курсами «История зарубежной литературы», «История русского театра», «История зарубежного театра», «История изобразительного искусства».

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ТЕАТРА

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4).

Дисциплина находится во взаимосвязи с дисциплинами «История русского театра», «История зарубежной литературы», «История ИЗО».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Эстетика».

История русского театра

ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4).

Дисциплина «История русского театра» является базовой теоретической основой профессиональной подготовки студентов. Освоение дисциплины находится во взаимодействии с дисциплинами «История зарубежного театра», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История изобразительного искусства», «История музыки».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Эстетика».

ИСТОРИЯ КИНО

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4).

Освоение дисциплины «История кино» находится во взаимодействии со всем циклом дисциплин истории искусств.

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Эстетика».

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности;

способностью к самоорганизации и самообразованию;

умением работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией.

В рабочем учебном плане дисциплина «История музыки» входит в базовую часть рабочего учебного плана наряду с такими дисциплинами, как «История зарубежного театра», «История русского театра», «История зарубежной литературы», «История русской литературы» и «История кинематографа».

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в первую очередь в сфере художественного творчества (ОПК-4);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества (ОПК-7);

владением знаниями основ продюсерства (ПК-1);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2).

Студент, освоивший курс «Введение в специальность», должен:

- знать исторические предпосылки возникновения продюсерства как самостоятельного вида творческой деятельности, актуальные направления развития продюсерства в различных видах и направлениях искусства;

- знать роль продюсера в создании нравственного климата в организации исполнительских искусств;

- знать механизмы государственной поддержки и рыночные механизмы в области исполнительских искусств;

- знать функции продюсера в процессе создания и проката театральной постановки, концертной программы;

- уметь актуализировать исторический опыт в области театрального дела в целях повышения уровня современного продюсерства в области исполнительских искусств;

- уметь соучаствовать с постановщиками в разработке концепции театрального или музыкального проекта, оптимальной тактики его подготовки и реализации;

- владеть знаниями основ продюсерства;

- владеть навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и формированию результатов деятельности организации;
- владеть культурой мышления.

Целью курса «Введение в специальность» является формирование у студентов представлений об основах науки о театре и о том месте, которое в ней занимают организационно-экономические дисциплины. В курсе рассматривается также проблематика менеджмента всех видов исполнительских искусств, рассматривается структура и общие закономерности отрасли культуры, формируются представления о культурной политике, особенностях управления культурным процессом.

Задача курса – освоение студентами проблематики и общей методологии театроведения и менеджмента исполнительских искусств ряда крупнейших школ и направлений экономической науки. Студент должен обладать представлениями о предмете, методе, структуре театроведческой науки, историческом развитии театрального дела, специфике сценического менеджмента, владеть специальной терминологией, ориентироваться в источниках.

ПРОДЮСЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МУЗЫКАЛЬНО-КОНЦЕРТНОЙ СФЕРЕ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

владением знаниями основ продюсерства (ПК-1);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4);

способностью давать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам творческих работников, в том числе, режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений и брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств (ПСК-5.1);

готовностью к исполнению обязанностей руководителя подразделения или руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) в целом: формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом) (ПСК-5.6).

Студент, освоивший дисциплину «Продюсерская деятельность и творческие индустрии», должен:

- знать исторические предпосылки возникновения продюсерства как самостоятельного вида творческой деятельности, актуальные направления развития продюсерства в различных видах и направлениях искусства;

- знать теорию и практику мастерства продюсера исполнительских искусств;

- знать особенности продюсерской деятельности в шоу-бизнесе;

- уметь инициировать творческие идеи художественных проектов в области исполнительских искусств;

- уметь давать квалифицированную экспертную оценку творческим проектным инициативам режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений, других творческих работников; брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств;

- соучаствовать с постановщиками в разработке концепции театрального или музыкального проекта, оптимальной тактики его подготовки и реализации; творчески взаимодействовать с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) в ходе подготовки и реализации проекта;

- уметь творчески взаимодействовать с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) в ходе подготовки и реализации проекта;

- владеть культурой мышления.

Цель – дать представление о музыкально-концертном деле, его основных понятиях и ознакомить студентов со спецификой продюсерской деятельности в этой сфере.

Задачи курса заключаются в том, чтобы сформировать у студентов представление о специфике управления в музыкально-концертной сфере, наличии различных методов управления и возможностях их применения в концертном деле, сформировать у студентов умение использовать их в своей профессиональной деятельности.

Курс «Продюсерская деятельность в музыкально-концертной сфере» является составляющей частью комплексной дисциплины «Мастерство продюсера исполнительских искусств» и участвует в формировании определенных общекультурных профессиональных компетенций специалиста – продюсера исполнительских искусств. Освоение данной дисциплины является неотъемлемой частью профессиональной подготовки продюсера.

В процессе освоения данного курса студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курсов «Введение в специальность», «Основы экономики». Курс «Продюсерская деятельность в музыкально-концертной сфере» готовит студентов к производственной практике на II курсе.

ОСНОВЫ ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы работников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, оказывать помощь работникам (ОПК-3);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6).

Студент, освоивший курс «Основы деловых коммуникаций», должен:

- знать этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде;

- знать основы теории и практики современного менеджмента, его особенности в организациях культуры и искусства;

- знать теоретические и практические основы маркетинга, особенности маркетинга в сфере культуры и искусства, связи с общественностью и рекламу в продюсерской деятельности;

- знать этические нормы в сфере исполнительских искусств; роль продюсера в создании нравственного климата в организации исполнительских искусств.

- уметь применять терминологию, лексику и основные категории теории предпринимательства и экономики;
- владеть навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства;
- владеть методами преподавания продюсерства исполнительских искусств;
- владеть культурой мышления.

Целью курса является приобретение студентами знаний и практических представлений о значении деловой коммуникации в системе наук о человеке и в профессиональной деятельности продюсера в области культуры и искусства.

Процесс подготовки специалистов в области управления культурой в настоящее время требует использования всего комплекса методов обучения, позволяющих формировать современного менеджера и продюсера. Коммуникация – это специфический вид деятельности, без которого невозможно стать хорошим профессионалом.

Актуальность курса «Основы деловых коммуникаций» при подготовке специалистов продюсеров в области культуры и искусства определяется объективной необходимостью:

- повышения эффективности делового общения;
- снижения риска неблагоприятных последствий принятых решений;
- овладения рациональными программами делового общения;
- завоевания доверия и авторитета в деловых и творческих кругах;
- умения работать с управленческой документацией;
- умения эффективно сотрудничать с партнерами и управлять персоналом;
- вырабатывать, согласовывать и принимать решения.

Основные задачи курса: через знакомство со средствами, формами, приемами, методиками и техникой коммуникации, включенными в программу, развить специальные коммуникативные умения. Для этого студентам необходимо познать:

- правила и нормы деловой коммуникации, специфику форм делового общения – деловых совещаний, бесед, переговоров, дискуссий, презентаций, «круглых столов», пресс-конференций, а также механизмов взаимодействия в деловом общении;

- освоить умение выражать мысли, выступать с речами различной тематики, слушать партнера, устанавливать контакт, подбирать и использовать эффективные стратегии взаимодействия, разрабатывать и применять на практике сценарии поведения, преодолевать психологические барьеры;

- освоить практические навыки по формированию привлекательного имиджа продюсера организаций культуры и искусства, самопрезентацию, правильное использование языка интонаций, мимики и жестов, освоить методы техники психологической защиты при общении с деструктивным, конфликтным партнером или клиентом;

- приобрести навыки использования в работе письменных информационных связей, составления и оформления деловой документации в соответствии с утвержденными в РФ ГОСТами;

- познать и практически освоить методы активного обучения, участвуя в анализе конкретных ситуаций и деловых играх для приобретения навыков выработки и принятия индивидуальных и коллективных управленческих решений.

Курс «Основы деловых коммуникаций» является составляющей частью комплексной дисциплины «Мастерство продюсера исполнительских искусств» и участвует в формировании определенных общекультурных профессиональных компетенций специалиста – продюсера исполнительских искусств. Освоение данной дисциплины является неотъемлемой частью профессиональной подготовки продюсера.

Освоение курса «Основы деловых коммуникаций» занимает значительное место в профессиональной специализированной подготовке продюсера.

Овладение основами деловой коммуникации позволит студентам, продюсерам организаций исполнительских искусств эффективно взаимодействовать как с

сотрудниками организаций исполнительского искусства, так и с деловыми партнерами, демонстрируя разнообразные стратегии и тактики, ориентированные на достижение компромисса и сотрудничества. С помощью активных форм обучения студенты, будущие продюсеры должны освоить различные практические методы выработки, согласования и принятия управленческих решений.

Для освоения данного курса студенты должны опираться на знания по курсам: «Менеджмент в сфере культуры», «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств», «Управление персоналом» и «Основы конфликтологии», «Ораторское искусство», «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской деятельности».

РАБОТА С АВТОРАМИ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4);

способностью давать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам творческих работников, в том числе, режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений и брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств (ПСК-5.1);

готовностью к творческому взаимодействию с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) на всех этапах разработки концепции, подготовки и реализации проекта (ПСК-5.2).

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен:

знать этические нормы в сфере исполнительских искусств; роль продюсера в создании нравственного климата в организации исполнительских искусств;

уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к своему прошлому;

уметь актуализировать исторический опыт в области театрального дела в целях повышения уровня современного продюсерства в области исполнительских искусств;

уметь инициировать творческие идеи художественных проектов в области исполнительских искусств; давать квалифицированную экспертную оценку творческим проектным инициативам режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений, других творческих работников; брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств;

уметь соучаствовать с постановщиками в разработке концепции театрального или музыкального проекта, оптимальной тактики его подготовки и реализации; творчески

взаимодействовать с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) в ходе подготовки и реализации проекта;

уметь творчески взаимодействовать с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером);

владеть методами оценки художественных проектов, интеллектуального труда;

владеть культурой мышления.

Целью курса является ознакомление с положением автора-создателя литературной основы спектакля и получение начальных практических навыков составления договора авторского заказа литературного текста для спектакля.

Перед студентами встает несколько задач. Во-первых, уяснить причины особого положения автора в театральном деле на различных исторических этапах развития театра, во-вторых, принципиальную новизну отношений театра и автора в современном театре. Еще одна задача – осознать многообразие функций автора в современном театре (авторская пьеса, инсценировка, римейк, либретто, проектный спектакль и т.п.) и понять, каким образом творческая задача, стоящая перед драматургом в каждом из этих случаев, может быть форматизирована в договоре авторского заказа.

Студент, освоивший курс «Работа с автором» должен знать основные формы взаимоотношения авторов с театрами, как в историческом аспекте, так и на современном этапе развития театра, владеть теоретическими основами для обоснования требований к автору литературного текста, критерием оценки результата его труда. Уметь составлять договоры и приложения к ним, формализующие отношения автора и театральной организацией.

Курс «Работа с авторами» участвует в формировании определенных общекультурных профессиональных компетенций специалиста – продюсера. Освоение данной дисциплины является неотъемлемой частью профессиональной подготовки продюсера.

Изучение дисциплины подготовлено курсами «Введение в специальность», «История театрального дела», курсами истории отечественного и зарубежного театра, которые были изучены студентами, а также обсуждениями курсовых работ, которые проходили в семинарах и навыками и умениями, приобретенными в процессе учебной практики. Курс «Работа с авторами» готовит студентов к производственной практике и к выбору темы для дипломного сочинения.

ШОУ-БИЗНЕС И ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

владением знаниями основ продюсерства (ПК-1);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4);

способностью давать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам творческих работников, в том числе, режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений и брать

на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств (ПСК-5.1);

готовностью к исполнению обязанностей руководителя подразделения или руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) в целом: формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом) (ПСК-5.6).

Цель курса – сформировать у обучающихся научные и практические представления о наиболее существенных экономических закономерностях шоу-бизнеса, выработать прочные знания об основных видах и направлениях развития, проблемах и перспективах шоу-бизнеса и эстрадного искусства в мире и России, дать знания для практической работы в этой сфере.

Задачи курса:

- привить знание определений, понятий и терминов, составляющих культурологическую основу шоу-бизнеса и искусства эстрады;

- способствовать усвоению основных этапов и значения истории шоу-бизнеса и искусства эстрады в мире и в России, его характеристик и компонентов как части массовой культуры;

- показать специфические экономические и управленческие особенности организации и развития шоу-бизнеса и искусства эстрады в России;

- выработать умения и навыки использования и сохранения культурного наследия России в развлекательно-досуговой сфере профессиональной деятельности и повседневной жизни, профессионального видения шоу-бизнеса и искусства эстрады.

Дисциплина «Шоу-бизнес и искусство эстрады» является составляющей частью комплексной дисциплины «Мастерство продюсера исполнительских искусств» и участвует в формировании определенных общекультурных профессиональных компетенций специалиста – продюсера исполнительских искусств.

В процессе освоения данной дисциплины студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курсов, входящих в состав базового цикла учебного плана данной специализации.

КУЛЬТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

- пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

- способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

- владением знаниями основ продюсерства (ПК-1);

- способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

- готовностью к творческому взаимодействию с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) на всех этапах разработки концепции, подготовки и реализации проекта (ПСК-5.2);

- способностью объединять и направлять творческо-производственную деятельность постановочной группы, артистов, менеджеров и технических исполнителей, как на этапе подготовки проекта, так и в процессе проката репертуара, решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса (ПСК-5.5).

Цель дисциплины «Культурное проектирование» – предоставить полный объем систематизированных базовых знаний в области управления инновациями и проектами и дать возможность на практических примерах и заданиях, а также в ходе специально разработанной деловой игры закрепить ключевые навыки, необходимые продюсерам для успешного руководства социально-культурными (творческими) проектами в организациях культуры в современных условиях.

В ходе изучения дисциплины студенты смогут найти и отработать решения ключевых задач продюсера (менеджера) при разработке, подготовке и реализации проекта на всех фазах его жизненного цикла – от инициации до завершения. Основная **задача курса** – предоставить участникам возможность на примерах социально-культурных проектов принимать решения по различным вопросам управления проектом, руководствуясь систематизированными, методическими рекомендациями проектирования, основанными на лучших российских и мировых практиках.

Дисциплина «Культурное проектирование» позволит студентам упорядочить и расширить собственные знания в области прикладных методов управления проектами, связать методические рекомендации с решаемыми ими повседневными задачами, отработать на собственном проекте в рамках курсовой работы полученные знания и навыки, обменяться опытом.

Курс «Культурное проектирование» направлен на подготовку конкурентоспособных специалистов-продюсеров в области культуры и искусства по управлению социально-культурными проектами.

Освоение дисциплины «Культурное проектирование» опирается на учебный материал дисциплин «Менеджмент в сфере культуры», «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской деятельности», «Предпринимательство», «Финансовое обеспечение продюсерской деятельности», «Основы деловых коммуникаций».

ГАСТРОЛЬНЫЙ И ФЕСТИВАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

владением знаниями основ продюсерства (ПК-1);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

владением знаниями основ управления, организации и экономики в сфере культуры, предпринимательства и маркетинга (ПК-5);

способностью руководить творческим коллективом (ПК-6);

способностью объединять и направлять творческо-производственную деятельность постановочной группы, артистов, менеджеров и технических исполнителей, как на этапе подготовки проекта, так и в процессе проката репертуара, решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса (ПСК-5.5);

готовностью к исполнению обязанностей руководителя подразделения или руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств

(проекта) в целом: формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом) (ПСК-5.6).

Цель данной дисциплины – дать общее представление будущим специалистам – продюсерам исполнительских искусств – о гастрольном и фестивальном менеджменте, роли продюсера в организации фестивалей и гастролей, технологии планирования и осуществления фестивальных и гастрольных проектов.

1. Дать будущему специалисту-продюсеру исполнительских искусств знание о современном фестивальном процессе в России и в мире.

2. Дать будущему специалисту знание принципов и последовательности организации гастролей театров и концертных коллективов в России и за рубежом.

В соответствии с Рабочим учебным планом курс «Гастрольный и фестивальный менеджмент» разбит на две части: «Гастрольный менеджмент» в VIII семестре закрепляет знания и навыки, сформированные дисциплиной «Продюсерская деятельность в музыкально-концертной сфере», и предшествует такой дисциплине, как «Культурное проектирование». Курс «Фестивальный менеджмент» в IX семестре развивает представления и навыки, сформированные дисциплиной «Планирование и организация проката репертуара».

ПРОДЮСЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ТВОРЧЕСКИЕ ИНДУСТРИИ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в первую очередь в сфере художественного творчества (ОПК-4);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

владением знаниями основ продюсерства (ПК-1);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4);

способностью объединять и направлять творческо-производственную деятельность постановочной группы, артистов, менеджеров и технических исполнителей, как на этапе подготовки проекта, так и в процессе проката репертуара, решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса (ПСК-5.5);

готовностью к исполнению обязанностей руководителя подразделения или руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) в целом: формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом) (ПСК-5.6).

Студент, освоивший дисциплину «Продюсерская деятельность и творческие индустрии», должен:

- знать исторические предпосылки возникновения продюсерства как самостоятельного вида творческой деятельности, актуальные направления развития продюсерства в различных видах и направлениях искусства;
- знать теорию и практику мастерства продюсера исполнительских искусств;
- знать особенности продюсерской деятельности в шоу-бизнесе;
- уметь инициировать творческие идеи художественных проектов в области исполнительских искусств;
- давать квалифицированную экспертную оценку творческим проектным инициативам режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений, других творческих работников; брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств;
- соучаствовать с постановщиками в разработке концепции театрального или музыкального проекта, оптимальной тактики его подготовки и реализации; творчески взаимодействовать с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) в ходе подготовки и реализации проекта;
- творчески взаимодействовать с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) в ходе подготовки и реализации проекта;
- анализировать и решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса;
- владеть навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства;
- владеть культурой мышления.

Данная программа предназначена для студентов по специальности: «продюсер исполнительских искусств» и рассчитана на семестр. Ее **цель** – ознакомить студентов с основными понятиями культурных (творческих) индустрий и спецификой продюсерской деятельности в рамках современного культурного пространства.

Задачи курса заключаются в том, чтобы сформировать у студентов представление о специфике управления в сфере творческих индустрий, различных методов управления и возможностях их применения в различных художественных и культурных пространствах, сформировать у студентов умение использовать их в своей профессиональной деятельности.

Курс «Продюсерская деятельность и творческие индустрии» является составляющей частью комплексной дисциплины «Мастерство продюсера исполнительских искусств» и участвует в формировании определенных общекультурных профессиональных компетенций специалиста – продюсера исполнительских искусств. Освоение данной дисциплины является неотъемлемой частью профессиональной подготовки продюсера.

В процессе освоения данного курса студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курса социологии, истории и теории искусства. В процессе освоения данного курса студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курсов «Введение в специальность», «Экономика культуры», «Продюсерская деятельность в музыкально-концертной сфере», «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской деятельности», «Шоу-бизнес и искусство эстрады», «Культурное проектирование» и др.

ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ И ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

владение знаниями сценической техники, технологии подготовки новых постановок (концертных программ), а также способами проката репертуара (ПСК-5.3);

способностью определять оценку постановочной сложности спектакля (проекта) и его сметной стоимости, оценивать степень возможного риска, определять источники финансирования, принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов, определять различные варианты маркетинговой стратегии в зависимости от характера проекта (ПСК-5.4).

В результате освоения данной дисциплины в кооперации с изучением других дисциплин обучающийся должен:

- уметь осуществлять управление по одному или нескольким направлениям деятельности организации исполнительских искусств (проекта);
- уметь принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов;
- владеть навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и формированию результатов деятельности организации;
- владеть навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства;
- владеть культурой мышления.

Основной целью курса является освоение студентами — будущими продюсерами исполнительских искусств — представлений о театральном пространстве, театральном концертном здании и сооружениях, их инженерном оборудовании и его эксплуатации.

В результате изучения предмета студенты должны приобрести:

- знания профессиональной терминологии, связанной с эксплуатацией театрально-концертных зданий и сооружений;
- знания типов театральных зданий и сооружений, их инженерных систем;
- знания о типах театрально-концертных залов, их сценической структуре и особенностях эксплуатации каждого типа;
- представления об основных решениях экономических проблем, связанных с вопросами эксплуатации театрально-концертных зданий и сооружений.

Курс «*Театральное здание и его эксплуатация*» необходим в подготовке продюсеров. Знание назначения театральных зданий, особенностей их эксплуатации, процесса оснащения их новыми техническими элементами, их все возрастающих эксплуатационных возможностей создает для студентов целостную картину использования театрального пространства.

Освоение данного курса является неотъемлемой частью профессиональной подготовки продюсера исполнительских искусств. Преподавание данного курса связано с дисциплинами «Производственно-финансовое планирование в организациях культуры», «Театральное здание: строительство, реконструкция, реставрация», «Сценическая техника и технология», «Охрана труда».

В процессе освоения данного курса студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курсов «Введение в специальность», «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств», готовит студентов к производственной практике на III курсе.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);
владением знаниями основ продюсерства (ПК-1);
владением знаниями основ управления, организации и экономики в сфере культуры, предпринимательства и маркетинга (ПК-5).

Студент, освоивший курс «Предпринимательство», должен:

- знать теоретические основы функционирования рыночной экономики;
- знать финансирование, материальное стимулирование, ценообразование, налогообложение, трудовые ресурсы и специфику их функционирования в сфере культуры;
- знать предпринимательство в сфере культуры и искусства;
- знать основы теории и практики современного менеджмента, его особенности в организациях культуры и искусства;
- уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к своему прошлому;
- уметь применять терминологию, лексику и основные категории теории предпринимательства и экономики;
- уметь принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов;
- владеть навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и формированию результатов деятельности организации;
- владеть навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства;
- владеть информационными технологиями;
- владеть культурой мышления.

Цель курса – формирование теоретических знаний о сущности предпринимательства и его роли в национальной экономике России, а также практических умений и навыков в области осуществления предпринимательской деятельности.

Задачами курса являются:

- изучить базовые категории предпринимательства и его составляющие;
- изучить историю предпринимательства;
- ознакомление с состоянием и тенденциями развития нормативных и законодательных основ предпринимательской деятельности;
- освоить принципы, определяющие эффективность организации предпринимательской деятельности;
- получить представление о сущности предпринимательской идеи и процессе ее выбора;
- понять особенности функционирования хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм в рыночных условиях;
- развить навыки анализа конкретных ситуаций, складывающихся в условиях разнообразия типов рынка;
- выявить ключевые проблемы при выборе методов оценки эффективности предпринимательской деятельности для организаций сферы культуры и искусства.

Предпринимательство должно рассматриваться в широком контексте и может быть представлено как особая образовательная область, позволяющая рассматривать различные точки зрения: экономическую, социальную, организационно-правовую, психологическую, педагогическую.

Взаимообогащение основного предмета и этих областей знания служит также и общенаучным целям. Данный курс является продолжением курсов «Основы экономики», «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств»,

сопрягается с курсами «Менеджмент в сфере культуры», «Правоведение» и «Экономика культуры».

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

владением знаниями основ управления, организации и экономики в сфере культуры, предпринимательства и маркетинга (ПК-5).

Студент, освоивший курс «Экономико-математические методы планирования и управления», должен:

- знать экономико-математические методы, используемые при продюсировании;
- уметь применять экономико-математические методы в планировании и управлении;
- владеть экономико-математическими методами планирования и управления творческо-производственным процессом;
- владеть культурой мышления.

Назначением дисциплины является изучение математических основ методов планирования и управления экономической деятельностью организационных систем и привитие практических навыков в использовании этих методов при решении конкретных задач планирования и управления в организациях культуры.

Задачи курса – создание математической базы для освоения экономической теории, изучение математических методов решения экономических задач, развитие логического мышления у выпускников.

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника весьма значительное, т.к. на базе математики строятся экономические теории, математические расчеты используются в планировании, статистике и бухгалтерии.

ИНФОРМАТИКА

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-2);

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества (ОПК-7);

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-8).

Студент, освоивший курс «Информатика», должен:

иметь представления об информационных ресурсах общества как экономической категории;

знать основы современных информационных технологий переработки информации и их влияние на успех в профессиональной деятельности;

знать современное состояние уровня и направлений развития вычислительной техники и программных средств;

уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера, самостоятельно использовать внешние носители информации для обмена данными между машинами, создавать резервные копии и архивы данных и программ;

уметь работать с программными средствами (ПС) общего назначения, соответствующими современным требованиям мирового рынка ПС;

уметь взаимодействовать с менеджерами по рекламе, продажам, связям с общественностью, гастролям и др.;

иметь навыки работы в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией;

владеть приемами антивирусной защиты;

владеть культурой мышления.

Цель дисциплины «Информатика» – ознакомление студентов театральных специальностей и направлений с основами информатики и современных информационных технологий в той мере, в которой это необходимо для работы в творческих, производственных и административных отделах организаций исполнительских искусств и для участия в коллективном творческом процессе.

Задачи курса:

– дать представление об информационных ресурсах общества как экономической категории; об основах современных информационных технологий переработки информации и их влияния на успех в профессиональной деятельности; о современном состоянии уровня и направлений развития вычислительной техники и программных средств;

– обучить студента навыкам уверенной работы в качестве пользователя персонального компьютера, самостоятельного использования внешних носителей информации для обмена данными между машинами; владения приемами антивирусной защиты и основами автоматизации решения экономических задач.

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в первую очередь в сфере художественного творчества (ОПК-4);

владением знаниями основ управления, организации и экономики в сфере культуры, предпринимательства и маркетинга (ПК-5).

Студент, освоивший курс «Основы экономики», должен:

- знать теоретические основы функционирования рыночной экономики

- знать теоретические основы государственного регулирования экономики и особенности экономической политики российского государств;
- уметь применять терминологию, лексику и основные категории теории предпринимательства и экономики;
- уметь принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов;
- уметь использовать принципы, законы и модели экономической теории для анализа развития экономики страны и экономики культуры;
- владеть навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и формированию результатов деятельности организации;
- владеть экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и государства;
- владеть культурой мышления.

Целью освоения курса «Основы экономики» является формирование у студентов основ экономического мышления путем изучения главных разделов экономической теории.

Задачи, вытекающие из данной цели: передать знания об основных экономических концепциях, понятиях и терминах; обучить решению экономических задач и упражнений, закрепив тем самым знания экономической теории; сформировать основные компетенции студентов в сфере экономической науки.

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные в средней общеобразовательной школе.

Место учебной дисциплины – в системе пропедевтических курсов – в совокупности дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла, изучающих человека в разных гранях.

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения таких дисциплин как история, философия, иностранный язык (преимущественно английский). В свою очередь изучение дисциплины «Основы экономики» является необходимой базой для овладения знаниями по таким дисциплинам как «Экономическая теория и история экономических учений», «Экономика культуры», «Предпринимательство», «Финансовое обеспечение продюсерской деятельности», «Основы бухгалтерского учета».

Курс «Информатика» направлен на подготовку конкурентоспособных специалистов в области культуры и искусства, владеющих новыми информационными технологиями.

Освоение курса «Информатика» является важной составляющей профессионально специализированной подготовки современного специалиста. Знания курса позволят выпускнику театрального вуза компетентно решать информационно-технологические задачи в делопроизводстве, рекламе и творческо-производственном процессе организаций исполнительских искусств, участвовать во всех сферах социально-экономической жизни общества.

В процессе освоения данного курса студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курсов в средней и средней специальной школах (колледжах).

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в первую очередь в сфере художественного творчества (ОПК-4);

владением знаниями основ управления, организации и экономики в сфере культуры, предпринимательства и маркетинга (ПК-5).

Студент, освоивший курс «Экономическая теория и история экономических учений», должен:

- знать основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки;
- знать этапы становления экономической науки, характер экономических воззрений в докапиталистических обществах, особенности ранних экономико-политических доктрин (меркантилизм) и первых научных школ экономической мысли (физиократы, классическая политическая экономия, историческая школа);
- знать историю формирования и основные идеи главных направлений современной экономической мысли: марксизма, австрийской школы, неоклассического направления (лозаннской школы, маршаллианства, монетаризма и «новой классики»; кейнсианства; институционализма и эволюционной экономики; особенности развития экономической науки в России и вклада российских ученых в развитие мировой экономической мысли.
- знать закономерности развития производительных сил;
- знать основные категории и закономерности функционирования национальной и мировой экономики;
- знать характер и многообразие современного экономического знания, его взаимосвязи с экономической политикой, идеологическими доктринами и национальными культурами;
- уметь на основе опыта различных школ экономической мысли анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне;
- уметь ясно формулировать собственную позицию по важнейшим дискуссионным вопросам экономической теории;
- уметь ориентироваться в современных идейно-теоретических и экономико-политических дискуссиях, определять место теоретических концепций и экономико-политических доктрин в структуре основных школ и направлений экономической мысли;
- уметь оценивать экономические идеи и экономико-политические доктрины с учетом их идеологических и ценностных предпосылок и сферы применимости;
- владеть понятийным аппаратом экономической теории и истории экономических учений и важнейшими терминами основных школ и направлений экономической мысли;
- владеть методологическими подходами к выбору теоретического инструментария, соответствующего решаемой задаче;
- владеть навыками поиска и использования информации об экономических концепциях в разрезе исторических эпох и направлений (школ) экономической мысли;
- владеть культурой мышления (в кооперации со всеми дисциплинами, предусмотренными учебным планом).

Целью курса «Экономическая теория и история экономических учений» является ознакомление студентов с общими закономерностями генезиса и эволюции экономической теории, освоение ее методологии и формирование у студентов экономического мышления, что позволяет адекватно оценить окружающий нас мир. История развития экономической науки, формирование важнейших школ и направлений рассматриваются в контексте общих закономерностей развития человеческой культуры.

Задачи курса – освоение студентами проблематики и общей методологии основных школ и направлений экономической теории, осмысление вклада крупнейших экономистов прошлого и настоящего в познание экономической реальности. Изучение практики реформирования экономики, осуществление эффективного перехода к рыночным связям и отношениям, обеспечение интеграции экономики в систему всемирного хозяйства предъявляют высокие требования к экономическим знаниям студентов.

Курс «Экономическая теория и история экономических учений участвует в формировании определенных общекультурных профессиональных компетенций специалиста – продюсера исполнительских искусств. Освоение данной дисциплины является неотъемлемой частью профессиональной подготовки продюсера.

Программа курса строится на предпосылке, что студенты владеют курсом «Основы экономики». Одновременно курс создает предпосылки для более глубокого овладения важнейших разделов таких дисциплин как «Экономика культуры», «Предпринимательство», «Основы бухучета», «Финансовое обеспечение продюсерской деятельности».

ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРЫ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в первую очередь в сфере художественного творчества (ОПК-4);

владением знаниями основ управления, организации и экономики в сфере культуры, предпринимательства и маркетинга (ПК-5);

способностью определять оценку постановочной сложности спектакля (проекта) и его сметной стоимости, оценивать степень возможного риска, определять источники финансирования, принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов, определять различные варианты маркетинговой стратегии в зависимости от характера проекта (ПСК-5.4).

Студент, освоивший курс «Экономика культуры», должен:

- знать теоретические основы функционирования рыночной экономики
- знать теоретические основы государственного регулирования экономики и особенности экономической политики российского государств;
- уметь применять терминологию, лексику и основные категории теории предпринимательства и экономики;
- уметь принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов;
- уметь использовать принципы, законы и модели экономической теории для анализа развития экономики страны и экономики культуры;
- владеть навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и формированию результатов деятельности организации;
- владеть экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и государства;

- владеть культурой мышления.

Целью освоения курса «Экономика культуры» является воспитание грамотного образованного специалиста – менеджера организации исполнительских искусств, понимающего как общие закономерности развития экономики, так и специфику экономических отношений в отраслях культуры и искусства.

Одной из важнейших задач курса является знакомство студентов с основами экономической теории культурной деятельности, позволяющими понять роль культуры в развитии цивилизованного общества, обязанности государства по ее поддержке, обосновать пути и методы такой поддержки. Кроме того, студенты должны получить представление об отраслевой специфике культуры, связанной с особенностями экономического функционирования различных субъектов культурной деятельности, использования организациями культуры всех видов ресурсов: трудовых, финансовых, материальных.

Освоение данного курса является важным для профессиональной подготовки выпускника. Особую важность приобретает изучение этого курса в условиях перехода народного хозяйства России в целом, и сферы культуры в частности, к рыночной экономике. Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения таких дисциплин как «Основы экономики», «Экономическая теория и история экономических учений», «История», «Философия», «Иностранный язык» (преимущественно английский).

Кроме того, знание места культуры в рыночной системе отношений, понимание особенностей ее взаимодействия с разными видами рынков, знакомство с имущественными и трудовыми отношениями в этой сфере, с особенностями ее финансирования и налогообложения готовит студентов к изучению ряда курсов цикла специальных дисциплин, таких как: «Менеджмент в сфере культуры», «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской деятельности», «Управление персоналом», «Основы бухгалтерского учета» и др.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ КУЛЬТУРЫ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8);

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1);

владением знаниями основ управления, организации и экономики в сфере культуры, предпринимательства и маркетинга (ПК-5);

способностью руководить творческим коллективом (ПК-6);

способностью давать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений, других творческих работников и брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств (ПСК-5.1);

способностью определять оценку постановочной сложности спектакля (проекта) и его сметной стоимости, оценивать степень возможного риска, определять источники финансирования, использовать фандрейзинг как важную составляющую продюсерской деятельности в области исполнительских искусств, принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов, определять различные варианты маркетинговой стратегии в зависимости от характера проекта (ПСК-5.4);

способностью объединять и направлять творческо-производственную деятельность постановочной группы, артистов, менеджеров и технических исполнителей, как на этапе подготовки проекта, так и в процессе проката репертуара, решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса (ПСК-5.5);

готовностью к исполнению обязанностей руководителя подразделения или руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) в целом: формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом) (ПСК-5.6).

Студент, освоивший курс «Производственно-финансовое планирование в организациях культуры», должен:

- знать основы трудового законодательства и законодательства об авторских и смежных правах (в кооперации с курсом «Право»);
- знать экономико-математические методы, используемые при продюсировании (в кооперации с курсом «Экономико-математические методы планирования и управления»);
- знать функции продюсера в процессе создания и проката театральной постановки, концертной программы (в кооперации с курсом «Планирование и организация проката репертуара» и «Планирование и организация подготовки новых постановок»);
- знать методы планирования подготовки новых постановок, проката репертуара, производственно-финансовой деятельности организации исполнительских искусств (в кооперации с курсами «Планирование и организация проката репертуара» и «Планирование и организация подготовки новых постановок»);
- уметь анализировать и решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса (в кооперации с курсами «Анализ творческой и производственно-финансовой деятельности организаций исполнительских искусств» и «Планирование и организация проката репертуара»);
- уметь определять оценку постановочной сложности проекта и его сметной стоимости, оценивать степень возможного риска (в кооперации с курсом «Финансовое обеспечение продюсерской деятельности»);
- уметь при исполнении обязанностей руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом);
- владеть методами планирования и управления производственно-финансовой деятельностью;
- владеть культурой мышления.

Цель данного курса – подготовка грамотного специалиста-продюсера в области исполнительских искусств, понимающего как общие проблемы развития экономики страны и ее отрасли культуры, так и специфику экономических отношений в организациях исполнительских искусств и – шире, – в организациях культуры.

Задачи курса – знакомство студентов с особенностями функционирования организаций культуры в современной социально-экономической ситуации в Российской Федерации. Студенты должны получить представление о современной государственной политике в области управления театральным делом Российской Федерации.

Одной из важнейших задач курса является знакомство студентов с финансовым, ценовым и налоговым механизмами функционирования коммерческих организаций культуры.

Не менее важным является понимание сегодняшнего механизма планирования творческо-производственной деятельности государственных и муниципальных организаций культуры и предполагаемых направлений его реформирования.

Освоение данного курса является важным для профессиональной подготовки студентов. Особая важность возникает в связи с переходом народного хозяйства и сферы культуры к рыночным отношениям.

Кроме того, знание места организаций культуры в рыночной системе отношений, знание особенностей их взаимоотношений с разными типами и видами рынков, знакомство с имущественными и трудовыми отношениями в этой сфере, с особенностями их финансирования и налогообложения может стать для студентов основой к дальнейшему изучению ряда дисциплин, таких, как «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской деятельности», «Анализ творческой и производственно-финансовой деятельности организаций исполнительских искусств», «Финансовое обеспечение продюсерской деятельности», «Управление персоналом» и т.п.

СТАТИСТИКА КУЛЬТУРЫ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в первую очередь в сфере художественного творчества (ОПК-4).

Цель курса – научить студентов – будущих театральных продюсеров – выявлять и анализировать данные, характеризующие основные тенденции в развитии отрасли культуры и искусства, организаций исполнительских искусств.

1. Научить студентов пользоваться статистической литературой и документами, содержащими статистические данные.

2. Сообщить студентам базовые понятия статистики.

3. Довести до сведения студентов структуру органов управления государственной статистикой.

4. Довести до сведения студентов структуру и принципы составления статистической отчетности.

5. Дать студентам навыки сбора, обработки, анализа статистической информации в сфере культуры.

Курс преподается в IV семестре дневного обучения и в VI семестре заочного обучения после освоения студентами таких дисциплин, как «Экономико-математические

методы планирования и управления», «Экономика (экономическая теория)», «Экономика культуры», «Организационно–правовые формы организаций исполнительских искусств», «Источниковедение», «Информатика», а также в процессе освоения студентами основ теории бухгалтерского учета.

Одновременно с курсом «Статистика культуры» преподаются такие специальные дисциплины, как «Производственно-финансовое планирование в организациях культуры», «Менеджмент в сфере культуры».

Курс предшествует преподаванию дисциплин «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской деятельности» и «Управление персоналом».

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДЮСЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в первую очередь в сфере художественного творчества (ОПК-4).

Студент, освоивший курс «Финансовое обеспечение продюсерской деятельности», должен:

- знать теоретические основы функционирования рыночной экономики;
- знать экономические категории и модели, действующие в отраслях культуры и искусства, экономическую стратегию государства по отношению к культуре в условиях модернизации рыночной экономики, хозяйственный механизм деятельности организаций культуры;
- знать фандрейзинг как составную часть маркетинга некоммерческих организаций;
- знать финансирование, материальное стимулирование, ценообразование, налогообложение, трудовые ресурсы и специфику их функционирования в сфере культуры;
- знать предпринимательство в сфере культуры и искусства;
- знать основы теории и практики современного менеджмента, его особенности в организациях культуры и искусства;
- уметь выразить и обосновать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к своему прошлому;
- уметь применять терминологию, лексику и основные категории теории предпринимательства и экономики;
- уметь принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов;
- владеть навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и формированию результатов деятельности организации;
- владеть навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства;
- владеть информационными технологиями;

- владеть методами преподавания продюсерства исполнительских искусств;
- владеть культурой мышления.

Цель курса — освоение базовых теоретических знаний, принципов, методов и практических навыков управления финансовыми потоками в сфере исполнительских искусств, управления финансами организаций сферы культуры, обеспечения финансовыми ресурсами производства и продвижения культурных продуктов в системе культурных рынков.

Необходимо вооружить будущего продюсера знаниями в области финансового обеспечения продюсерской деятельности, современными концепциями, подходами и методами управления финансовыми потоками, помочь освоить функции руководителя в сфере финансового обеспечения деятельности организаций и учреждений, проектов в коммерческой и некоммерческой сфере.

В задачи курса входит дать студентам представление о:

- финансовом рынке и системе финансовых инструментов, финансово-кредитных отношений, о системе государственной финансовой поддержки сферы культуры;
- бизнес-процессах продюсирования, особенностях инвестиционного портфеля различных организаций культуры;
- методах бюджетирования проектов в сфере культуры;
- о цели, принципах, основном содержании, функциях, объектах, предмете и методе управленческого учета в организациях культуры, их взаимосвязи с финансовым анализом, использовании учетной информации для целей финансового продюсирования;
- об источниках финансирования организаций в сфере культуры и технологиях привлечения инвестиций в эту сферу;
- методах бизнес-планирования, управления финансами проектов создания продукции организаций культуры, оценки их коммерческой эффективности и финансовой успешности, эффективного управления финансами организаций сферы культуры;
- методах оценки рисков и управления рисками в сфере культуры; проблемах финансовой безопасности при осуществлении продюсерской деятельности;
- особенностях принятия эффективных финансовых решений.

Курс «Финансовое обеспечение продюсерской деятельности» – одна из важнейших дисциплин в подготовке продюсеров в области исполнительских искусств.

Данная дисциплина базируется на курсах «Мастерство продюсера», «Экономика культуры», «Менеджмент в сфере культуры», в части «Фандрейзинг» является продолжением курса «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской деятельности». Взаимодействуя с курсами «Предпринимательство», «Планирование производственно-финансовой деятельности в организациях культуры» и «Основы бухгалтерского учета», этот курс создает основу для познания общих закономерностей и специфических особенностей управления финансовыми потоками в сфере искусства.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества (ОПК-7);

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-8).

Студент, освоивший курс «Информационные технологии управления» должен:

- знать этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде;
- знать правила техники безопасности и пожарной безопасности;
- нормативные основы охраны труда;
- уметь взаимодействовать с менеджерами по рекламе, продажам, связям с общественностью, гастролям и др.;
- уметь осуществлять управление по одному или нескольким направлениям деятельности организации исполнительских искусств;
- владеть навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и формированию результатов деятельности организации;
- владеть информационными технологиями;
- владеть культурой мышления.

Цель данного курса – обучить будущих продюсеров использованию основных информационных технологий при работе как с уже существующими, так и создаваемыми с нуля театральными проектами.

1. Ознакомить студентов с основами современных информационных технологий и их применения в процессах планирования и управления в организациях исполнительских искусств.

2. Научить студентов использовать программу Excel при планировании гастрольной поездки на примере разработки календарного плана и сметы, самостоятельно производить расчеты и оформлять результат.

3. Научить студентов планированию нового проекта в Microsoft Project; рассмотреть возможности использования социальных сетей на начальных этапах проекта; научить правильно составлять техническое задание при создании собственного сайта.

Освоение курса «Информационные технологии управления» является важной составляющей профессионально специализированной подготовки продюсера и играет существенную роль в формировании специалиста художественной, административной и технической категорий театра или другой организации исполнительских искусств. Наряду с другими дисциплинами он дает представление о новых информационных технологиях, используемых в театральном деле и организациях исполнительских искусств.

В процессе освоения данного курса студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курса «Информатика». Знания данного курса позволят выпускнику театрального вуза компетентно решать информационно-технологические задачи в делопроизводстве, рекламе, планирования и управления в творческо-производственном процессе организаций исполнительских искусств, участвовать во всех сферах социально-экономической жизни общества.

ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом:

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1).

Студент, освоивший курс «Основы бухгалтерского учета», должен:

- знать экономические категории и модели, действующие в отраслях культуры и искусства, экономическую стратегию государства по отношению к культуре в условиях модернизации рыночной экономики, хозяйственный механизм деятельности организаций культуры;
- знать финансирование, материальное стимулирование, ценообразование, налогообложение, трудовые ресурсы и специфику их функционирования в сфере культуры;
- знать механизмы государственной поддержки и рыночные механизмы в области исполнительских искусств в России и за рубежом;
- уметь применять терминологию, лексику и основные категории теории предпринимательства и экономики;
- уметь определять оценку постановочной сложности проекта и его сметной стоимости, оценивать степень возможного риска;
- уметь принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов;
- владеть навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и формированию результатов деятельности организации;
- владеть культурой мышления (в кооперации со всеми дисциплинами, предусмотренными учебным планом).

Цель курса – дать в руки будущим продюсерам инструментарий руководителя, позволяющий на основе данных бухгалтерского учета – как информационной системы – накапливать и систематизировать экономическую информацию, анализировать управленческие решения и ход хозяйственных процессов, рационализировать финансово-хозяйственную деятельность, изыскивать внутренние резервы и перспективы развития хозяйственного субъекта.

Основной задачей изучения курса «Основы бухгалтерского учета» является формирование знаний у студентов:

- о принципах и правилах ведения бухгалтерского, финансового и налогового учета;
- о способах оценки различных объектов учета;
- о правилах составления бухгалтерских записей по учету активов обязательств капитала доходов и расходов для различных вариантов учетной политики;
- о подготовке информации для представления ее в бухгалтерской отчетности;
- об анализе финансово-хозяйственной деятельности организации по данным бухгалтерской и налоговой отчетности.

Изучение курса «Основы бухгалтерского учета» состоит из двух этапов:

На I этапе теории бухгалтерского учета, опираясь на действующие экономические законы и категории, законодательные и нормативные акты, студенты изучают базовые принципы ведения бухгалтерского учета, основные его методологические приемы применительно к современным требованиям осуществления финансово-хозяйственной деятельности организации.

II этап курса предусматривает изучение организации бухгалтерского учета и отдельных его разделов в соответствии с классификацией имущества организации и источников его образования на основе действующих нормативных документов.

Курс преподается не ранее третьего семестра обучения (второй семестр второго года обучения), после освоения студентами дисциплин «Экономическая теория и история экономических учений», «Экономика культуры», «Организационно–правовые формы и структура организаций исполнительских искусств».

Одновременно с курсом «Основы бухгалтерского учета» преподаются дисциплины «Производственно–финансовое планирование в организациях культуры», «Менеджмент в сфере культуры».

МАРКЕТИНГ, СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И РЕКЛАМА В ПРОДЮСЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

владением знаниями основ продюсерства (ПК-1);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

владением знаниями основ управления, организации и экономики в сфере культуры, предпринимательства и маркетинга (ПК-5);

способностью определять оценку постановочной сложности спектакля (проекта) и его сметной стоимости, оценивать степень возможного риска, определять источники финансирования, принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов, определять различные варианты маркетинговой стратегии в зависимости от характера проекта (ПСК-5.4);

готовностью к исполнению обязанностей руководителя подразделения или руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) в целом: формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом) (ПСК-5.6).

Студент, освоивший курс «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской деятельности», должен:

- знать теоретические основы функционирования рыночной экономики;
- знать основы теории и практики современного менеджмента, его особенности в организациях культуры и искусства;
- знать экономические категории и модели, действующие в отраслях культуры и искусства, экономическую стратегию государства по отношению к культуре в условиях модернизации рыночной экономики, хозяйственный механизм деятельности организаций культуры;
- знать предпринимательство в сфере культуры и искусства;
- знать теоретические и практические основы маркетинга, особенности маркетинга в сфере культуры и искусства, связи с общественностью и рекламу в продюсерской деятельности;
- знать фандрейзинг как составную часть маркетинга некоммерческих организаций;
- знать функции продюсера в процессе создания и проката театральной постановки, концертной программы;
- знать механизмы государственной поддержки и рыночные механизмы в области исполнительских искусств в России и за рубежом;

- знать состояние современной драматургии и музыкальной драматургии, театральной режиссуры, музыкального исполнительства, хореографического искусства, сценографии, актерского мастерства, музыкальной и театральной гастрольно-фестивальной деятельности;

- уметь инициировать творческие идеи художественных проектов в области исполнительских искусств; давать квалифицированную экспертную оценку творческим проектным инициативам режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений, других творческих работников; брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств;

- уметь применять терминологию, лексику и основные категории теории предпринимательства и экономики;

- уметь определять маркетинговую стратегию в зависимости от характера проекта (ориентация на массового потребителя, элитарную публику, детскую аудиторию);

- уметь соучаствовать с постановщиками в разработке концепции театрального или музыкального проекта, оптимальной тактики его подготовки и реализации;

- уметь творчески взаимодействовать с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) в ходе подготовки и реализации проекта;

- уметь взаимодействовать с менеджерами по рекламе, продажам, связям с общественностью, гастролям и др.;

- уметь определять источники финансирования проекта, использовать фандрейзинг как важную составляющую продюсерской деятельности;

- уметь принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов;

- уметь осуществлять управление по одному или нескольким направлениям деятельности организации исполнительских искусств (проекта); (цикл СЗ-сп)

- владеть навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и формированию результатов деятельности организации;

- владеть методами планирования и управления творческо-производственным процессом;

- владеть методиками разработки бизнес-плана, маркетинговой и фандрейзинговой стратегии и тактики;

- владеть культурой мышления.

Целью курса «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской деятельности» является выработка у студентов понимания основ маркетинга, связей с общественностью и рекламы как методики формирования спроса и комплексного продвижения художественного «продукта» в сфере исполнительских искусств. В процессе освоения курса студенты знакомятся с теоретической базой дисциплины, получают представление об инструментарии управления маркетингом и возможностях практического применения полученных знаний в театрально-концертных организациях, действующих в современной рыночной среде.

Весомое значение имеет воспитание специалиста, мотивированного на использование инновационных технологий продвижения, способного управлять имиджем организации, воспринимающего маркетинг как интегральную и одну из наиболее динамичных частей менеджмента исполнительских искусств.

Задачами курса являются:

- знакомство студентов с историей и теоретическими основами маркетинга, связей с общественностью и рекламы и их особенностями в практическом приложении в сфере исполнительских искусств и в отрасли культуры в целом;

- формирование у студентов представлений о предмете, методе и структуре маркетинга, его месте и роли в менеджменте организации;
- освоение студентами философии, идеологии и моделей комплексного продвижения товаров и услуг с акцентом на «продукт» отрасли культуры на базе современных источников;
- овладение студентами специальной терминологией и прикладными навыками маркетинга, связей с общественностью и рекламы;
- развитие у студентов навыков сбора и обработки маркетинговой информации и проведения базовых маркетинговых исследований, изучения рынка и потребителей, сегментации и позиционирования, а также подбора эффективных стратегий продвижения;
- усвоение студентами понятия о маркетинг-миксе как о методике разработки продуктовой, ценовой, рекламной и сбыто-распределительной политики организации;
- изучение студентами специфики маркетинговой и PR деятельности некоммерческих организациях на рынке косвенных потребителей;
- привлечение внимания студентов к социально-культурной роли комплексного продвижения услуг организаций исполнительских искусств;
- подготовка студентов в области написания грантовых заявок, пресс-релизов, разработки маркетинговых и рекламных кампаний, спонсорских пакетов.

Освоение данного курса занимает значимое место в профессиональной подготовке выпускника. Организации исполнительских искусств нуждаются в продюсерах и управленцах, владеющих знаниями и умениями в сфере маркетинга, связей с общественностью и рекламы, способных применить их на практике.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы работников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, оказывать помощь работникам (ОПК-3);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

владением знаниями основ управления, организации и экономики в сфере культуры, предпринимательства и маркетинга (ПК-5);

способностью руководить творческим коллективом (ПК-6);

способностью объединять и направлять творческо-производственную деятельность постановочной группы, артистов, менеджеров и технических исполнителей, как на этапе подготовки проекта, так и в процессе проката репертуара, решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса (ПСК-5.5);

готовностью к исполнению обязанностей руководителя подразделения или руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) в целом: формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом) (ПСК-5.6).

Студент, освоивший курс «Управление персоналом», должен:

знать этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде;

знать основы трудового законодательства и законодательства об авторских и смежных правах;

знать правила внутреннего трудового распорядка;

основы теории и практики современного менеджмента, его особенности в организациях культуры и искусства;

знать трудовые ресурсы и специфику их функционирования в сфере культуры;

знать правила техники безопасности и пожарной безопасности;

знать функции продюсера в процессе создания и проката театральной постановки, концертной программы;

уметь применять терминологию, лексику и основные категории теории предпринимательства и экономики, сформировавшуюся в области продюсерской деятельности в театральной, музыкально-концертной сфере, в сфере творческих индустрий;

уметь брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств;

уметь творчески взаимодействовать с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) в ходе подготовки и реализации проекта;

уметь анализировать и решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса;

уметь принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов;

уметь эффективно действовать в условиях чрезвычайных ситуаций;

владеть навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства;

владеть культурой мышления.

Цель курса – обеспечить будущего продюсера знаниями в области управления персоналом, современными концепциями, подходами и методами управления персоналом, помочь ему освоить функции руководителя по управлению подчиненными, новые технологии подбора, найма, обучения и стимулирования труда персонала, а также особенности работы с персоналом в организациях исполнительских искусств.

Ознакомить студентов с методами управления персоналом, обучить их эффективным технологиям практического взаимодействия с кадрами, конструктивным моделям найма, обучения, развития персонала, методам управления конфликтными ситуациями, привить практические навыки оценки и аттестации персонала.

Курс «Управление персоналом» – одна из важнейших дисциплин в подготовке продюсеров в области исполнительских искусств. Во взаимодействии с другими курсами цикла специальных дисциплин, такими как «Экономика культуры», «Менеджмент в сфере культуры», «Социология искусства» и др., он создает основу для познания общих закономерностей и специфических особенностей управления в области искусства.

МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы работников формировать цели команды,

принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, оказывать помощь работникам (ОПК-3);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

владением знаниями основ продюсерства (ПК-1);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

владением знаниями основ управления, организации и экономики в сфере культуры, предпринимательства и маркетинга (ПК-5);

способностью определять оценку постановочной сложности спектакля (проекта) и его сметной стоимости, оценивать степень возможного риска, определять источники финансирования, принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов, определять различные варианты маркетинговой стратегии в зависимости от характера проекта (ПСК-5.4);

готовностью к исполнению обязанностей руководителя подразделения или руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) в целом: формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом) (ПСК-5.6).

Студент, освоивший курс «Менеджмент в сфере культуры», должен:

- знать теоретические основы функционирования рыночной экономики;
- знать экономические категории и модели, действующие в отраслях культуры и искусства, экономическую стратегию государства по отношению к культуре в условиях модернизации рыночной экономики, хозяйственный механизм деятельности организаций культуры;
- знать основы теории и практики современного менеджмента, его особенности в организациях культуры и искусства
- знать функции продюсера в процессе создания и проката театральной постановки, концертной программы;
- знать функции подразделений, непосредственно участвующих в творческо-производственном процессе;
- знать роль продюсера в создании нравственного климата в организации исполнительских искусств;
- знать правила внутреннего трудового распорядка;
- уметь применять терминологию, лексику и основные категории теории предпринимательства и экономики, сформировавшуюся в области продюсерской деятельности в театральной, музыкально-концертной сфере, в сфере творческих индустрий;
- уметь брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств;
- уметь соучаствовать с постановщиками в разработке концепции театрального или музыкального проекта, оптимальной тактики его подготовки и реализации;
- уметь творчески взаимодействовать с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) в ходе подготовки и реализации проекта;
- уметь анализировать и решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса;

- уметь при исполнении обязанностей руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом);
- владеть навыками исследовательской деятельности в сфере менеджмента и продюсирования исполнительских искусств;
- владеть навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства;
- владеть культурой мышления.

Цель курса – дать студентам-продюсерам знания основ теории, практики и искусства управления для всестороннего глубокого понимания природы и сущности менеджмента как определяющего фактора эффективности работы организации. Необходимо научить студентов практическому менеджменту в сфере культуры, который непосредственно связан с решением управленческих проблем организаций исполнительского искусства, осуществляющих свою деятельность в условиях переходного периода к рыночной экономике. Данный предмет способствует воспитанию современно мыслящего продюсера, способного к непрерывному освоению новых технологий, нацеленного на инновации в управлении, и, в том числе, в управлении театральным коллективом.

В процессе изучения данного курса студенты должны:

- **Узнать и освоить:** сущность и категории менеджмента,
- истоки возникновения современного менеджмента,
- развитие школ управления и современные концепции менеджмента,
- функции и методы менеджмента,
- элементы процесса управления и структуру организаций,
- многофакторное влияние внешней среды на организацию,
- бизнес-планирование,
- характеристики нормативного, стратегического и оперативного менеджмента,
- процесс принятия решений, модели и методы анализа решений,
- основы управления проектами,
- принципы эффективного менеджмента,
- роль и место менеджера в организации, содержание его деятельности, качества менеджеров,
- типы лидерства, стили руководства и способы оценки руководителей,
- технологию менеджмента в сфере культуры,
- организационное и финансовое обеспечение культурной деятельности,
- управление разработкой культурных программ и проектов.

Освоение данного курса занимает значительное место в профессиональной подготовке выпускника. Организации исполнительских искусств, работая в новых условиях, особенно нуждаются в грамотных продюсерах, знающих теорию менеджмента и умеющих приложить свои знания к управлению организациями культуры.

Для освоения курса студенты должны иметь подготовку и знания по следующим предметам: экономическая теория, философия, социология, история экономических учений, информатика и вычислительная техника, экономико-математические методы планирования и управления, организационно-правовые формы организаций исполнительских искусств, экономика культуры.

ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ТЕАТРЕ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8);

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9).

Освоение дисциплины «Охрана труда и пожарная безопасность в театре» опирается на материал дисциплин «Сценическая техника и технология», «Театральное здание и его эксплуатация», «Основы теории, практики и искусства управления», «Безопасность жизнедеятельности».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Управление персоналом», «Театральное здание: строительство, реконструкция, реставрация».

ПРАВОВЕДЕНИЕ

Цель курса «Правоведение» – формирование комплексного представления о праве как о регуляторе общественных отношений, выработка навыков самостоятельной интерпретации и реализации права в профессиональной деятельности.

Основными задачами курса являются: получение студентами знаний в области конституционного, уголовного, административного, гражданского, авторского, семейного, жилищного трудового права, законодательства о рекламе; получение правовых умений и навыков.

Студенты, опираясь на знания и умения, полученные в курсе «Правоведение», имеют возможность проявить их в ходе производственной практики, а также выбрать тему дипломной работы, связанную с правовыми проблемами управления в сфере исполнительских искусств.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности).

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9).

Освоение дисциплины «Физическая культура» опирается на материал дисциплин «Прикладная физическая культура».

ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ДЕЛА В РОССИИ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3).

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен:

- знать историю театрального дела в России, деятельность выдающихся продюсеров в театрально-концертной деятельности;
- уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к своему прошлому;
- уметь актуализировать исторический опыт в области театрального дела в целях повышения уровня современного продюсерства в области исполнительских искусств;
- владеть навыками научно-исследовательской деятельности в сфере истории театрального дела;
- владеть культурой мышления.

Овладевая своей будущей профессией, студенты продюсерского факультета изучают широкий круг дисциплин и собственно театроведческих и экономико-организационных. Цель курса «История театрального дела в России» – представить своеобразный фундамент для многих из них. Курс непосредственно скоординирован с изучаемыми студентами факультета самыми различными дисциплинами и, прежде всего, с курсом «Истории русского театра». Курс «История театрального дела в России» расширяет представления студентов об истории театра и служит примером комплексного изучения театрального искусства, дополняя сведения, которые получают студенты в процессе ознакомления с различными дисциплинами.

Задача курса – вскрыть значение опыта, накопленного в процессе становления театрального дела в России, для понимания современных форм управления театральным производством.

Курс «История театрального дела в России» должен дать представление о развитии тех организационных принципов русского дореволюционного, советского и современного отечественного театра, на основе которых функционировали и функционируют организации исполнительских искусств, показать взаимосвязь и взаимозависимость организационно-экономических и творческих проблем.

Периодизация курса «История театрального дела в России» в основном соответствует периодизации гражданской истории страны и периодизации, принятой при изучении истории отечественного театра.

В подготовке данной программы была использована рабочая программа курса доцента, кандидата искусствоведения Г. З. Мордисона, принятая на заседании кафедры организации театрального дела ЛГ и ТМИК в 1992 г.

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ НОВЫХ ПОСТАНОВОК

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в первую очередь в сфере художественного творчества (ОПК-4);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

готовностью к творческому взаимодействию с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) на всех этапах разработки концепции, подготовки и реализации проекта (ПСК-5.2);

способностью определять оценку постановочной сложности спектакля (проекта) и его сметной стоимости, оценивать степень возможного риска, определять источники финансирования, принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов, определять различные варианты маркетинговой стратегии в зависимости от характера проекта (ПСК-5.4);

способностью объединять и направлять творческо-производственную деятельность постановочной группы, артистов, менеджеров и технических исполнителей, как на этапе подготовки проекта, так и в процессе проката репертуара, решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса (ПСК-5.5);

готовностью к исполнению обязанностей руководителя подразделения или руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) в целом: формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом) (ПСК-5.6).

Студент, освоивший курс «Планирование и организация подготовки новых постановок», должен:

- знать основы трудового законодательства и законодательства об авторских и смежных правах (*в кооперации с курсом «Право»*);

- знать экономико-математические методы, используемые при продюсировании (*в кооперации с курсом «Экономико-математические методы планирования и управления»*);

- знать функции продюсера в процессе создания и проката театральной постановки, концертной программы (*в кооперации с курсом «Планирование и организация проката репертуара»*);

- знать методы планирования подготовки новых постановок, проката репертуара, производственно-финансовой деятельности организации исполнительских искусств (*в кооперации с курсами «Планирование и организация проката репертуара» и «Производственно-финансовое планирование в организациях исполнительских искусств»*);

- уметь соучаствовать с постановщиками в разработке концепции театрального или музыкального проекта, оптимальной тактики его подготовки и реализации; творчески взаимодействовать с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) в ходе подготовки и реализации проекта (*в кооперации с курсами «Анализ пьесы и спектакля», «Основы режиссуры и актерского мастерства»*);

- уметь анализировать и решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса (в кооперации с курсами «Анализ творческой и производственно-финансовой деятельности организаций исполнительских искусств» и «Планирование и организация проката репертуара»);
- уметь определять оценку постановочной сложности проекта и его сметной стоимости, оценивать степень возможного риска (в кооперации с курсом «Финансовое обеспечение продюсерской деятельности»);
- уметь осуществлять управление по одному или нескольким направлениям деятельности организации исполнительских искусств (проекта);
- уметь при исполнении обязанностей руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом);
- владеть методами планирования и управления творческо-производственным процессом (в кооперации с курсом «Планирование и организация проката репертуара»);
- владеть культурой мышления (в кооперации со всеми дисциплинами, предусмотренными учебным планом).

Цель данного курса – максимальное освоение будущим продюсером современных представлений о структуре творческо-производственного процесса в театре и других организациях исполнительских искусств, принципах организации и планирования этого процесса.

Изучая данный курс, студенты должны познать закономерности творческо-производственного процесса, методы планирования и управления подготовкой новых постановок в организациях исполнительских искусств, приобрести первичные навыки разработки планов выпуска новых постановок, используя при этом научно обоснованные методы.

Освоение курса «Планирование и организация подготовки новых постановок» в рамках комплексной дисциплины «Планирование и организация творческо-производственного процесса в организации исполнительских искусств» является неотъемлемой частью профессионально специализированной подготовки продюсера.

В процессе освоения данного курса студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курсов «Введение в специальность», «Экономико-математические методы планирования и управления», «Экономика культуры», «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств».

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОКАТА РЕПЕРТУАРА

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в первую очередь в сфере художественного творчества (ОПК-4);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

готовностью к творческому взаимодействию с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) на всех этапах разработки концепции, подготовки и реализации проекта (ПСК-5.2);

владение знаниями сценической техники, технологии подготовки новых постановок (концертных программ), а также способами проката репертуара (ПСК-5.3);

способностью объединять и направлять творческо-производственную деятельность постановочной группы, артистов, менеджеров и технических исполнителей, как на этапе подготовки проекта, так и в процессе проката репертуара, решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса (ПСК-5.5);

готовностью к исполнению обязанностей руководителя подразделения или руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) в целом: формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом) (ПСК-5.6).

Студент, освоивший курс «Планирование и организация проката репертуара», должен:

знать основы трудового законодательства и законодательства об авторских и смежных правах (в кооперации с курсом «Право»);

- знать экономико-математические методы, используемые при продюсировании (в кооперации с курсом «Экономико-математические методы планирования и управления»);

- знать функции продюсера в процессе создания и проката театральной постановки, концертной программы (в кооперации с курсом «Планирование и организация подготовки новых постановок»);

- знать методы планирования подготовки новых постановок, проката репертуара, производственно-финансовой деятельности организации исполнительских искусств (в кооперации с курсами «Планирование и организация подготовки новых постановок» и «Производственно-финансовое планирование в организациях исполнительских искусств»);

- уметь соучаствовать с постановщиками в разработке концепции театрального или музыкального проекта, оптимальной тактики его подготовки и реализации; творчески взаимодействовать с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) в ходе подготовки и реализации проекта (в кооперации с курсами «Анализ пьесы и спектакля», «Основы режиссуры и актерского мастерства»);

- уметь анализировать и решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса (в кооперации с курсами «Анализ творческой и производственно-финансовой деятельности организаций исполнительских искусств» и «Планирование и организация подготовки новых постановок»);

- уметь определять оценку постановочной сложности проекта и его сметной стоимости, оценивать степень возможного риска (в кооперации с курсом «Финансовое обеспечение продюсерской деятельности»);

- уметь осуществлять управление по одному или нескольким направлениям деятельности организации исполнительских искусств (проекта);

- уметь при исполнении обязанностей руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом);

- владеть методами планирования и управления творческо-производственным процессом (в кооперации с курсом «Планирование и организация подготовки новых постановок»);

- владеть культурой мышления (в кооперации со всеми дисциплинами, предусмотренными учебным планом).

Цель курса – максимальное освоение будущим продюсером современных представлений о структуре творческо-производственного процесса в театре и других организациях исполнительских искусств, принципах организации и планирования этого процесса.

В ходе изучения данного курса, студенты должны познать закономерности творческо-производственного процесса, принципы и методы планирования и организации проката репертуара в организациях исполнительских искусств, приобрести основополагающие навыки разработки планов проката репертуара и их реализации, опираясь на обоснованные современной наукой методы.

Освоение курса «Планирование и организация проката репертуара» в рамках комплексной дисциплины «Планирование и организация творческо-производственного процесса в организации исполнительских искусств» является неотъемлемой частью профессионально специализированной подготовки продюсера.

В процессе освоения данного курса студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курсов «Введение в специальность», «Экономико-математические методы планирования и управления», «Экономика культуры», «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств».

АНАЛИЗ ТВОРЧЕСКОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИСКУССТВ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности:

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в первую очередь в сфере художественного творчества (ОПК-4);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

способностью давать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам творческих работников, в том числе, режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений и брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств (ПСК-5.1);

готовностью к исполнению обязанностей руководителя подразделения или руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) в целом: формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом) (ПСК-5.6).

Студент, освоивший курс «Анализ творческой и производственно-финансовой деятельности организаций исполнительских искусств», должен:

- знать экономико-математические методы, используемые при продюсировании;

- знать финансирование, материальное стимулирование, ценообразование, налогообложение, трудовые ресурсы и специфику их функционирования в сфере культуры;

- знать методы планирования подготовки новых постановок, проката репертуара, производственно-финансовой деятельности организации исполнительских искусств;

- уметь анализировать и решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса;

- уметь принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов;

- уметь при исполнении обязанностей руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом);

- владеть навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и формированию результатов деятельности организации;

- владеть навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства;

- владеть методиками разработки бизнес-плана, маркетинговой и фандрейзинговой стратегии и тактики;

- владеть культурой мышления.

Цель данного курса – освоение будущим продюсером методики экономического анализа, овладение умением анализировать происходящие в организациях исполнительских искусств (ОИИ) творческие, организационно-экономические и финансовые процессы и принимать на основе этого анализа оптимальные управленческие решения.

Изучая данный курс, студенты должны познать теоретические и методические основы экономического анализа, анализа финансово-хозяйственной деятельности, приобрести практические навыки осуществления аналитических разработок по основным направлениям деятельности ОИИ.

Данный курс замыкает собой группу специальных дисциплин, занимая значительное место в профессиональной подготовке выпускника и во многом подытоживая весь комплекс полученных студентами умений и навыков. Написание курсовой работы в рамках данного курса предполагает владение технологиями менеджмента и маркетинга, знание процессов планирования производственно-финансовой деятельности ОИИ, подготовки новых постановок и концертных программ, планирования проката репертуара и так далее. Важной особенностью курса является его методико-практический характер, проведение семинаров, защита курсовых работ с обязательным обсуждением их на студенческой аудитории.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ И СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИСКУССТВ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5).

Студент, освоивший курс «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств», должен:

- знать организационно-правовые формы и структуру организаций исполнительских искусств, функции подразделений, непосредственно участвующих в творческо-производственном процессе;

- уметь осуществлять управление по одному или нескольким направлениям деятельности организации исполнительских искусств (проекта);
- уметь при исполнении обязанностей руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом);
- владеть культурой мышления.

Цель курса «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств»: научить студентов ориентироваться в формах и видах организаций исполнительских искусств по различным признакам, подготовив их тем самым к изучению других дисциплин профессионального цикла.

Задачи курса – дать студентам общее представление о том, на каком правовом поле, в каких организационно-правовых формах осуществляется театральная, концертная и цирковая деятельность, чем определяется видовое многообразие организаций исполнительских искусств, какие закономерности прослеживаются в их организационных структурах.

Курс «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств» является логическим продолжением курса «Введение в специальность» и подготавливает студентов к освоению других дисциплин профессионального цикла.

«ОСНОВЫ РЕЖИССУРЫ И АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА»

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4);

способностью давать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам творческих работников, в том числе, режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений и брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств (ПСК-5.1);

готовностью к творческому взаимодействию с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) на всех этапах разработки концепции, подготовки и реализации проекта (ПСК-5.2).

Освоение этого курса для студента является неотъемлемой частью овладения выбранной им профессией. Курс «Основы режиссуры и актерского мастерства» в теоретической части дополняет и находится в непосредственной связи с курсами истории театра (русского и зарубежного) цикла истории и теории мировой художественной культуры, а в профессиональном цикле подготавливает студентов к изучению курса Планирование и организация творческо-производственного процесса в организациях исполнительских искусств.

АНАЛИЗ ПЬЕСЫ И СПЕКТАКЛЯ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества (ОПК-7);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4);

способностью давать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам творческих работников, в том числе, режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений и брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств (ПСК-5.1);

готовностью к творческому взаимодействию с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) на всех этапах разработки концепции, подготовки и реализации проекта (ПСК-5.2).

Дисциплина «Анализ пьесы и спектакля» является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Теория драмы».

ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

владение знаниями сценической техники, технологии подготовки новых постановок (концертных программ), а также способами проката репертуара (ПСК-5.3).

В результате освоения данной дисциплины в кооперации с изучением других дисциплин обучающийся должен:

- знать сценическую технику и технологию;
- знать механизмы государственной поддержки и рыночные механизмы в области исполнительских искусств
- уметь применять терминологию, лексику и основные категории теории предпринимательства и экономики;
- уметь осуществлять управление по одному или нескольким направлениям деятельности организации исполнительских искусств (проекта);
- уметь при исполнении обязанностей руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом);
- уметь принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов;
- владеть навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и формированию результатов деятельности организации;
- владеть навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства;
- владеть информационными технологиями;
- владеть культурой мышления.

Цель курса — освоение базовых представлений о проектировании, строительстве,

реконструкции, реставрации театральные здания. Необходимо вооружить студента знаниями, позволяющими ему в будущем осмысленно осуществлять руководство театральными службами (специалистами), выполняющими функции заказчика (пользователя) при производстве проектных и строительных работ.

Предоставить возможность студенту:

- изучить общие вопросы и понятия строительства, реконструкции и реставрации театральные здания;
- ознакомиться с общими основами проектного дела;
- изучить вопросы учета театральной технологии при проектировании и строительстве театральные здания;
- получить представление о системе строительных организаций, организационно-правовых основах управления строительными организациями;
- получить представление о характере отношений театрально-зрелищной организации с проектными, строительными организациями, а также с органами государственного строительного надзора, государственной экспертизы и другими организациями, согласовывающими проектно-сметную документацию и дающими разрешение на проведение строительных работ;
- изучить этапы строительных работ (от подготовительных работ до пуско-наладки) и их особенности при строительстве новых объектов, реконструкции и реставрации;
- получить представление о системе управления качеством в строительстве, роли заказчика и пользователя в этом процессе;
- освоить порядок сдачи зданий и сооружений в эксплуатацию и особенности эксплуатации объекта в первые два года после завершения строительно-монтажных работ.

Курс «Театральное здание: строительство, реконструкция, реставрация» является составной частью комплексной дисциплины «Мастерство продюсера исполнительских искусств» и опирается на знания, полученные студентами в курсах «Введение в специальность», «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств», «Театральное здание и его эксплуатация».

СЦЕНИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

владением знаниями сценической техники, технологии подготовки новых постановок (концертных программ), а также способами проката репертуара (ПСК-5.3).

способностью определять оценку постановочной сложности спектакля (проекта) и его сметной стоимости, оценивать степень возможного риска, определять источники финансирования, принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов, определять различные варианты маркетинговой стратегии в зависимости от характера проекта (ПСК-5.4).

Освоение дисциплины «Сценическая техника и технология» опирается на материал дисциплин «Введение в специальность», «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Театральное здание и его эксплуатация», «Охрана труда и пожарная безопасность в театре», «Театральное здание: строительство, реконструкция, реставрация».

ТЕАТРАЛЬНОЕ ДЕЛО И КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3).

Студент, освоивший курс «Театральное дело и культурная политика зарубежных стран», должен:

знать теоретические основы функционирования рыночной экономики;

знать исторические предпосылки возникновения продюсерства как самостоятельного вида творческой деятельности, актуальные направления развития продюсерства в различных видах и направлениях искусства;

знать основы теории и практики современного менеджмента, его особенности в организациях культуры и искусства;

знать экономические категории и модели, действующие в отраслях культуры и искусства, экономическую стратегию государства по отношению к культуре в условиях модернизации рыночной экономики, хозяйственный механизм деятельности организаций культуры;

знать финансирование, материальное стимулирование, ценообразование, налогообложение, трудовые ресурсы и специфику их функционирования в сфере культуры;

знать предпринимательство в сфере культуры и искусства;

знать теоретические и практические основы маркетинга, особенности маркетинга в сфере культуры и искусства, связи с общественностью и рекламу в продюсерской деятельности;

знать фандрейзинг как составную часть маркетинга некоммерческих организаций;

знать механизмы государственной поддержки и рыночные механизмы в области исполнительских искусств в России и за рубежом;

знать состояние современной драматургии и музыкальной драматургии, театральной режиссуры, музыкального исполнительства, хореографического искусства, сценографии, актерского мастерства, музыкальной и театральной гастрольно-фестивальной деятельности;

уметь актуализировать исторический опыт в области театрального дела в целях повышения уровня современного продюсерства в области исполнительских искусств;

уметь применять терминологию, лексику и основные категории теории предпринимательства и экономики;

владеть навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства;

владеть культурой мышления.

В предлагаемом курсе лекций рассматриваются основные направления культурной политики и менеджмента исполнительских искусств зарубежных стран. Студенты должны ознакомиться с политико-правовыми системами зарубежных государств и их влиянием на государственную политику в области культуры и искусства, принципами финансирования, современными концепциями и инструментами менеджмента организаций исполнительских искусств. Особое место в курсе уделяется позитивному

опыту менеджмента искусств зарубежных стран, который может быть адаптирован и применен в условиях Российской Федерации.

Задачи курса – дать сравнительную характеристику основных понятий, признаков и моделей культурной политики зарубежных стран, организационно-правовых форм учреждений исполнительских искусств, механизмов их финансирования, а также основных инструментов менеджмента, таких как маркетинг, фандрейзинг, связи с общественностью, применение современных информационных и IT-технологий и т.п.

Освоение курса «Театральное дело и культурная политика зарубежных стран» занимает значительное место в профессиональной специализированной подготовке продюсера организации исполнительских искусств, работая в новых условиях, особенно нуждаются в грамотных менеджерах, знающих теорию управления (менеджмента), в том числе, и за рубежом, и умеющих приложить свои знания к управлению организациями культуры.

Для освоения данного курса студенты должны опираться на знания по следующим дисциплинами: «Основы экономики», «Философия», «Социология», «Экономическая теория и история экономических учений», «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств», «Экономика культуры», «Предпринимательство».

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА (ЗАРУБЕЖНАЯ И РУССКАЯ)

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3).

Дисциплина «Современная литература» опирается на материал таких дисциплин, как «История русской литературы», «История зарубежной литературы». Наряду с другими дисциплинами искусствоведческого цикла является существенной составляющей профессиональной и общеобразовательной подготовки будущего продюсера исполнительских искусств. Освоение курса способствует формированию высокого культурного уровня выпускника. Способность ориентироваться в современном литературно-художественном процессе и литературоведческие знания выпускника обеспечивают его основательную профессиональную и общегуманитарную подготовку

ОСНОВЫ КОНФЛИКТОЛОГИИ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы работников формировать цели команды,

принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, оказывать помощь работникам (ОПК-3);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью руководить творческим коллективом (ПК-6);

готовностью к исполнению обязанностей руководителя подразделения или руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) в целом: формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом) (ПСК-5.6).

Студент, освоивший курс «Основы конфликтологии», должен:

знать этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде;

знать основы теории и практики современного менеджмента, его особенности в организациях культуры и искусства.

знать функции продюсера в процессе создания и проката театральной постановки, концертной программы;

уметь принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов;

уметь эффективно действовать в условиях чрезвычайных ситуаций;

уметь анализировать и решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса;

владеть навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства;

владеть методами планирования и управления творческо-производственным процессом.

Цель курса – дать представление о конфликтологии как науке, а также о существующих в мире научных и практических подходах по решению международных проблем, связанных с урегулированием конфликтных и кризисных ситуаций путем переговоров и посреднических процедур, показать роль продюсера, как руководителя проекта, в управлении кризисными ситуациями.

Задачами курса являются: научить студентов

- анализировать современные конфликты, понимать их природу;
- критически оценивать различные теоретические школы, занимающиеся анализом и урегулированием конфликтов;

- уметь применять теоретические знания к анализу конкретных конфликтов;

- уметь оценивать целесообразность и эффективность использования различных переговорных и посреднических процедур;

- уметь применять полученные знания в практической работе по связям с общественностью.

Данный курс предусмотрен на четвертом году обучения в качестве общей профессиональной дисциплины при подготовке специалистов-продюсеров. Преподавание данной дисциплины подготовлено чтением курса «Менеджмент в сфере культуры», сопрягается с курсами «Психология и педагогика», «Управление персоналом» и «Основы деловых коммуникаций».

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества (ОПК-7);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4).

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:

- знать этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде;
- знать формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и регионы мира, знать историю культуры России, ее место в системе мировой культуры и цивилизации;
- уметь объяснить феномен культуры, роль культуры в человеческой жизнедеятельности, роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними социальные и этические проблемы;
- уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к своему прошлому;
- владеть культурой мышления.

Данная программа предназначена для студентов – будущих продюсеров и рассчитана на семестр. Ее **цель** – ознакомить студентов с основными методами социологического исследования и спецификой их применения в изучении культурного пространства.

Задачи курса заключаются в том, чтобы сформировать у студентов представление о специфике различных методов социологического исследования, возможностях их применения для изучения различных художественных и культурных пространств и процессов, сформировать у студентов умение использовать их в своей профессиональной деятельности.

Освоение курса «Социологические методы исследования в сфере культуры» является неотъемлемой частью профессиональной специализированной подготовки продюсера.

В процессе освоения данного курса студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курсов «Введение в специальность», «Социология», «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской деятельности», «Исследовательский семинар» и др.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества (ОПК-7);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4);

способностью давать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам творческих работников, в том числе, режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений и брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств (ПСК-5.1).

Цель семинара – подробно обсудить проблемы методологии научных исследований, связанных с профессией продюсера в сфере исполнительских искусств. Проблематика связана с развитием продюсерской деятельности в разные исторические эпохи, в разных странах. В процессе обучения ставятся общие и частные, исторически определенные и постоянные проблемы профессии.

Исследовательский семинар призван вооружить студента методологическими приемами, обогащающими его как исследователя в сфере современных экономико-организационных проблем и истории театрального, концертного, циркового дела. Вместе с тем студент овладевает многообразием подходов, развитых в его профессии, и расширяет свои практические возможности.

Семинар подготовлен курсами «Введение в специальность», «История театрального дела», курсами истории отечественного и зарубежного театра, социологии, которые были изучены студентами, а также обсуждениями курсовых работ, которые проходили в семинарах. Исследовательский семинар готовит студентов к преддипломному семинару и к самостоятельной работе над дипломным сочинением.

ПРЕДДИПЛОМНЫЙ СЕМИНАР

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества (ОПК-7);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3);

способностью давать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам творческих работников, в том числе, режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений и брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств (ПСК-5.1).

Студент, освоивший курс «Преддипломный семинар», должен:

знать исторические предпосылки возникновения продюсерства как самостоятельного вида творческой деятельности, актуальные направления развития продюсерства в различных видах и направлениях искусства;

знать теорию и практику мастерства продюсера исполнительских искусств;

знать этические нормы в сфере исполнительских искусств; роль продюсера в создании нравственного климата в организации исполнительских искусств;

знать функции продюсера в процессе создания и проката театральной постановки, концертной программы;

уметь инициировать творческие идеи художественных проектов в области исполнительских искусств; давать квалифицированную экспертную оценку творческим проектным инициативам режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений, других творческих работников; брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств;

уметь анализировать и решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса;

уметь определять оценку постановочной сложности проекта и его сметной стоимости, оценивать степень возможного риска;

уметь принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов; обеспечивать и контролировать качество технологических процессов создания спектакля (концертной программы, циркового представления);

владеть навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства; информационными технологиями

владеть культурой мышления.

Цель семинара – методологическая, методическая и содержательная подготовка к непосредственному созданию итоговой квалификационной работы.

Задача студента в «Преддипломном семинаре» – обосновать тему дипломной работы, определить круг материалов, необходимых для дипломного исследования (проекта), произвести частично сбор этих материалов в объеме, достаточном для выполнения курсовой работы, получить дополнительные навыки защиты своей позиции в научной и деловой дискуссии.

«Преддипломный семинар» – завершающий курс в профессиональном обучении продюсеров исполнительских искусств. В нем используются знания и умения, полученные при освоении практически всех предусмотренных учебным планом дисциплин, а также при прохождении учебной, производственных и преддипломной практик.

ОСНОВЫ РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества (ОПК-7).

Дисциплина «Основы редакционно-издательского дела» является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Работа с авторами».

ТЕОРИЯ ДРАМЫ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других

произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4);

способностью давать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам творческих работников, в том числе, режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений и брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств (ПСК-5.1);

готовностью к исполнению обязанностей руководителя подразделения или руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) в целом: формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом) (ПСК-5.6).

Освоение дисциплины «Теория драмы» опирается на материал дисциплин «История русского театра», «История зарубежного театра», «Анализ пьесы и спектакля».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Культурология», «Эстетика».

ОСНОВЫ ЦИРКОВОГО ДЕЛА

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4);

способностью давать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам творческих работников, в том числе, режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений и брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств (ПСК-5.1);

готовностью к исполнению обязанностей руководителя подразделения или руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) в целом: формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом) (ПСК-5.6).

Студент, освоивший курс «Основы циркового дела», должен:

- знать особенности продюсерской деятельности в цирке;
- функции продюсера в процессе создания и проката цирковой программы.
- уметь соучаствовать с постановщиками в разработке концепции циркового проекта, оптимальной тактики его подготовки и реализации;
- уметь творчески взаимодействовать с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) в ходе подготовки и реализации проекта;
- владеть навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства;
- владеть знаниями основ продюсерства;
- владеть культурой мышления.

Цель курса – сформировать у обучающихся научные и практические представления о наиболее существенных художественных и экономических закономерностях организации и развития циркового дела, выработать прочные знания об

основных видах и направлениях развития, проблемах и перспективах циркового искусства в мире и России, дать знания для практической работы в этой сфере.

Задачи курса:

- выработать у студентов знание определений, понятий и терминов, составляющих культурологическую и организационно-экономическую основу циркового искусства;
- способствовать усвоению основных этапов и значения истории цирка в мире и в России, его характеристик и компонентов как части массовой культуры;
- показать специфические экономические и управленческие особенности организации и развития циркового дела в России и за рубежом;
- выработать умения и навыки использования и сохранения культурного наследия России в профессиональной деятельности и повседневной жизни, профессионального видения искусства цирка.

Курс «**Основы циркового дела**» является предметом по выбору студента (в паре с предметом «Теория драмы»). Он участвует в формировании определенных общекультурных профессиональных компетенций специалиста-продюсера исполнительских искусств.

В процессе освоения данной дисциплины студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курсов, входящих в состав базового цикла учебного плана данной специализации.

ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6);

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы работников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, оказывать помощь работникам (ОПК-3).

Освоение дисциплины «Ораторское искусство» опирается на материал дисциплин «Русский язык и культура речи», «Введение в специальность», «Основы деловых коммуникаций».

Продюсерская деятельность принадлежит к сфере повышенной речевой ответственности. Владение устным и письменным словом становится существенным признаком деловой квалификации продюсера исполнительских искусств. В связи с этим чрезвычайно актуальной представляется проблема ораторского мастерства продюсера исполнительских искусств, его красноречия.

Необходимость введения данного курса определена насущной задачей формирования высокой речевой культуры будущего продюсера исполнительских искусств.

ОСНОВЫ ДРАМАТУРГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6);

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы работников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, оказывать помощь работникам (ОПК-3).

Освоение дисциплины «Основы драматургического мастерства» опирается на материал дисциплин «История русского театра», «История зарубежного театра», «История русской литературы», «История зарубежной литературы».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Теория драмы».

НОВЕЙШИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ТЕЧЕНИЯ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3);

способностью давать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам творческих работников, в том числе, режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений и брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств (ПСК-5.1);

готовностью к исполнению обязанностей руководителя подразделения или руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) в целом: формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом) (ПСК-5.6).

Освоение дисциплины «Новейшие театральные течения» опирается на дисциплины «История зарубежного театра», «История русского театра».

Дисциплина является одной из вспомогательных дисциплин рабочего учебного плана и опорной для освоения дисциплины «Театральное дело и культурная политика зарубежных стран».

СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3);

способностью давать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам творческих работников, в том числе, режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений и брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств (ПСК-5.1);

способностью объединять и направлять творческо-производственную деятельность постановочной группы, артистов, менеджеров и технических исполнителей, как на этапе подготовки проекта, так и в процессе проката репертуара, решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса (ПСК-5.5).

В рабочем учебном плане дисциплина «Современная музыка» входит в вариативную часть рабочего учебного плана и является продолжением дисциплины «История музыки

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3).

Освоение дисциплины «История и культура Санкт-Петербурга» опирается на материал дисциплин «История» и «История русской литературы».

Дисциплина является вспомогательной для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Эстетика», «Культурология».

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3).

Студент, освоивший курс «Международные культурные связи», должен:

- знать исторические предпосылки возникновения продюсерства как самостоятельного вида творческой деятельности, актуальные направления развития продюсерства в различных видах и направлениях искусства;

- знать основы теории и практики современного менеджмента, его особенности в организациях культуры и искусства;

- знать механизмы государственной поддержки и рыночные механизмы в области исполнительских искусств в России и за рубежом;

- уметь актуализировать исторический опыт в области театрального дела в целях повышения уровня современного продюсерства в области исполнительских искусств;
- уметь анализировать содержание и прогнозировать развитие межгосударственного и транснационального взаимодействия в области культуры;
- уметь самостоятельно вести исследовательскую деятельность в области международного культурного обмена;
- владеть культурой мышления (в кооперации со всеми дисциплинами, предусмотренными учебным планом).

Цель курса – ознакомить будущих продюсеров с основными направлениями возможных международных связей организаций, работающих в сфере культуры и исполнительских искусств, как российских, так и организаций зарубежных стран.

Задачами курса является:

- рассмотрение основных вопросов и проблем, связанных с историей, становлением и развитием международного культурного сотрудничества;
- знакомство с современным состоянием, принципами организации, а также с дальнейшими тенденциями развития международного культурного обмена;
- изучение основных форм и направлений международного культурного обмена;
- обзор деятельности основных международных организаций в сфере культуры;
- определение перспективных направлений культурного сотрудничества на современном этапе.

Освоение курса «Международные культурные связи» является курсом по выбору студента и дает возможность ознакомиться с международными организациями, получить дополнительные знания в профессиональной специализированной подготовке продюсера.

Для освоения данного курса студенты должны опираться на знания, полученные при освоении дисциплин: «Иностранный язык», «Введение в специальность». Курс предшествует дисциплине «Театральное дело и культурная политика за рубежом».

Особое внимание в курсе уделяется проблеме участия России в различных направлениях и формах международного культурного взаимодействия, работе в правительственных и неправительственных организациях, деятельности в рамках различных программ, многосторонних и двусторонних проектов и т.д.

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности).

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9).