

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Театрально-режиссерского
факультета
Королев В.В.**

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ДИСЦИПЛИНЫ

**ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТАНОВОЧНЫХ
РАБОТ**

Направление подготовки: 52.05.02 - Режиссура театра

Профиль подготовки: Режиссер драмы

Квалификация (степень) выпускника: Режиссер драмы

Форма обучения: очная

Театральная деятельность в России имеет вековые традиции, на протяжении многих десятилетий она была одной из важнейших сторон культурной жизни нашей страны. В этой сфере сформировались уникальные исполнительские школы, огромное число имен выдающихся исполнителей - мастеров сцены и их педагогов стали знаковыми для мировой культуры.

Комплексный подход к изучению театрального процесса имеет достаточно прочные традиции в науке о театре. Искусство сцены анализируется в нем как составная часть культуры, развитие которой находит отражение в театральном творчестве не только актера, режиссера, но и тех, кто делает спектакль зрелищным. О взаимодействии творческой и организационно-экономической сторон деятельности театра неоднократно писали К.С.Станиславский, Вл.И.Немирович - Данченко, В.Э.Мейерхольд, А.Я.Таиров, Г.А.Товстоногов и другие деятели советского и российского искусства. Состояние театрального дела тесно связано с изменениями социально-экономического характера, складывающимися в стране. Особенно это ярко проявляется в период перехода российского государства к рыночной экономике. Культурологическая оценка этого периода весьма противоречива. Необходимость вхождения театральных организаций в рыночную экономику заставила театры пересмотреть свое отношение к этим факторам и приспособиться к новым хозяйственным механизмам.

Однако перед российским театром и сегодня по-прежнему стоят задачи активного участия в воспитании и формировании высоких эстетических вкусов населения, особенно детей и молодежи, нравственных ценностей общества, что является важнейшим звеном в деле развития культуры страны. Решение таких задач возможно только при комплексном подходе к изучению театрального процесса, определяющегося взаимодействием тенденций эволюции искусства театра и социально-культурных условий, в которых оно существует и развивается.

Четкое представление о месте театра в системе учреждений

культуры и искусства необходимо для более полного выявления потребностей зрителей, определения перспективы развития и построения театрального дела.

Актуально для театра и совершенствование экономической и организационной систем управления театральным процессом.

Дисциплина «Экономическое обеспечение постановочных работ» изучается студентами кафедры Режиссуры драмы в течение одного семестра.

Общий объем курса составляет 72 академических часа, включая семинарские занятия.

В качестве формы итогового контроля знаний предусмотрен экзамен. Распределение часов по разделам и темам в примерном тематическом плане дано, исходя из объема изучаемого материала, а также в соответствии с их количеством в типовых учебных планах.

Настоящая примерная программа дисциплины «Экономическое обеспечение постановочных работ» включает примерный тематический план, содержание учебного курса и семинарских занятий, список рекомендуемой литературы.

Задачи сохранения и развития культурного потенциала страны сегодня становятся приоритетными и определяющими все стороны современной действительности. Как следствие решения этих задач - необходимость адаптации сферы культуры, в том числе театра, к сложным явлениям экономической и социальной жизни,

Становление современной концепции организации театрального дела в настоящее время неразрывно связано с управлением. В основе теоретических разработок по экономике, организации и планированию деятельности учреждений культуры и искусства лежат основы законов рыночной экономики, а также новаторство и традиции в организации творческого процесса русских и национальных театров России.

Задачей курса «Экономическое обеспечение постановочных работ» вооружить студентов – будущих режиссёров драмы основами специальных знаний в области организации финансирования драматических

театров, управления театром, обучить пониманию методов планирования и организации творческо-производственной деятельности.

Тематический план и краткое содержание курса

1. Разделы курса

Раздел 1. Театр в современной социально-культурной ситуации.

Раздел II. Органы государственного регулирования в сфере культуры.

Нормативно - правовые документы, регулирующие театральную деятельность.

Раздел III. Драматический театр как вид организации исполнительских искусств.

Организационно-правовые формы театров. Структура театров разных видов.

Функции подразделений театра. Управление подразделениями художественно- постановочной части.

Раздел IV. Источники финансирования деятельности театров. Фандрейзинг. Маркетинговые исследования.

Раздел V. Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре.

Раздел VI. Взаимодействие художественно-постановочной части с другими подразделениями театра. Внутренний документооборот, регламентирующий деятельность художественно-постановочной части театра.

Раздел VII. Организации, проектирующие и изготавливающие материальное оформление спектаклей, их организационная структура, планирование и финансирование их деятельности.

Раздел VIII. Виды договоров на изготовление элементов художественного оформления спектаклей, применяемые театром. Вопросы ценообразования.

Раздел IX. Взаимоотношения театров с авторами. Виды авторских договоров. Авторский договор с режиссёром - постановщиком, художником-постановщиком, художником по костюмам. Осуществление авторского контроля художником-постановщиком в процессе изготовления и эксплуатации материального оформления спектакля.

Раздел X. Трудовые отношения в театре, условия труда и его оплата.

Материальная ответственность.

III. Темы и краткое содержание

Введение

Предмет, содержание и задачи курса «Экономическое обеспечение постановочных работ», его роль и значение в профессиональной подготовке студентов по специальности «Режиссёр драмы». Междисциплинарный характер дисциплины.

Методологические особенности изучения курса, виды и формы занятий, варианты контроля знаний.

Раздел 1. Театр в современной социально-культурной ситуации.

Тема 1. Театр как культурный институт. Цели, задачи и виды деятельности.

Основные принципы деятельности театра. Единое руководство, его сочетание с творческой и хозяйственной самостоятельностью, плановое ведение хозяйства. Основные задачи театра, цели и виды деятельности. Создание и публичный показ спектаклей, организация и проведение гастролей, подготовка и проведение фестивалей, конкурсов, концертных программ, творческих вечеров, мастер-классов и других мероприятий художественно-творческого характера. Изготовление материального оформления спектаклей, оказание постановочных услуг, услуг по прокату сценических постановочных средств для проведения спектаклей, изготовление по заказам и договорам предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений.

Семинар

Раздел II. Органы государственного регулирования в сфере культуры.

Нормативно-правовые документы, регулирующие театральную деятельность.

Тема 2. Функции и структура органов управления отраслью.

Структура отрасли «культура и искусство». Организации культуры.

Федеральные органы исполнительной власти: Министерство культуры и массовых коммуникаций, Федеральное агентство по культуре и кинематографии.

Региональные органы исполнительной власти: министерства культуры субъектов Российской Федерации, комитеты, департаменты, управления по культуре.

Муниципальные органы исполнительной власти: управления, департаменты, отделы культуры администраций муниципальных образований.

Основные права и обязанности учредителей театральных организаций.

Создание и ликвидация, утверждение правоустанавливающих документов театра, назначение на должность и освобождение от должности руководителей театра, наделение имуществом, полное или частичное финансирование деятельности театра, контроль за соответствием деятельности театра законодательству Российской Федерации.

Тема 3. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность театра.

Законодательные акты Российской Федерации, основные положения.

Конституция Российской Федерации, Федеральные законодательные акты: Гражданский кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ.

Федеральные законы РФ: «Основы законодательства Российской федерации о культуре», «О некоммерческих организациях», «О рекламе», «О средствах массовой информации», «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», «О тарифной ставке (окладе) первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы», « Об авторском праве и смежных правах», «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ: «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации», «О дополнительных мерах государственной поддержки культуры и искусства в

Российской Федерации», «О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации», «О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства», «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства», « О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации. («Положение о театре в Российской Федерации», «Положение о принципах финансирования государственных и муниципальных театров в Российской Федерации»)), «О Федеральной целевой программе «Культура России» (2001-2005, 2005-2010 годы), «О грантах Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства». Нормативные правовые акты региональных и муниципальных органов управления.

Семинар.

Раздел III. Организационно-правовые формы театров. Структура театров разных видов. Функции подразделений театров. Управление подразделениями художественно-постановочной части.

.

Тема 4. Организационно-правовые формы театров.

Гражданское законодательство о правовых формах организаций культуры.

Коммерческие и некоммерческие организации, их сравнительная характеристика, отличительные черты, достоинства и недостатки.

Извлечение прибыли – основная цель деятельности коммерческой организации. Цели деятельности некоммерческих организаций.

Перечень организационно-правовых форм государственных некоммерческих организаций, предусмотренных Федеральным законом «О некоммерческих организациях».

Некоммерческое партнерство, автономная некоммерческая организация, государственная корпорация, их сходство и различия.

Учреждение, бюджетное учреждение – основная организационно-правовая форма некоммерческих организаций культуры. Предпринимательская деятельность. Попечительский совет.

Основные положения проектов законодательных актов по вопросу реструктуризации бюджетного сектора в Российской Федерации во исполнение постановления Правительства РФ «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов».

Тема 5. Структура театров разных видов. Функции подразделений театра. Управление подразделениями художественно-постановочной части.

Разнообразие театров по жанрам и художественным формам, виды театров.

Стационарные и передвижные театры.

Зависимость структуры театра от вида, жанра, характера и масштаба деятельности. Управление театром. Структура подчиненности в театре, характер и особенности организационной структуры театра при различных формах руководства театром: на основе единоначалия (художественный руководитель, главный режиссер, директор) или на основе разделения сфер ведения (директор и художественный руководитель). Особенности взаимоотношений руководителей театра с Учредителем. Коллегиальные органы управления в театре. Типовая структура театра, отличительные черты структуры музыкальных театров, театров оперы и балета, театров юного зрителя и детских. Принципы формирования творческого коллектива.

Взаимосвязь отдельных подразделений театра, их количество и распределение обязанностей. Положения об отделах театра. Штатное расписание театра, его форма и содержание.

Художественно-постановочная часть с подразделениями (машинно-декорационное, электроосветительное, мебельно-реквизиторское, костюмерное, гримерно-пастижерское, радиозвукотехническое и др.), структура управления и подчиненности.

Процесс театрального производства – взаимодействие творческого и

производственного процессов.

Квалификационно-должностные характеристики работников подразделений художественно-постановочной части и художественно-производственных мастерских театра.

Семинар

Раздел 1V. Источники финансирования деятельности театров.

Фандрейзинг. Маркетинговые исследования.

Тема 6. Бюджетные источники финансирования деятельности театра.

Государственная поддержка культурной деятельности. Финансирование театров как отрасли непромышленной сферы. Бюджетный кодекс о принципах финансирования и исполнения бюджета культуры. Единая система группировки доходов и расходов театра.

Финансирование театров из бюджетов разного уровня - **бюджетное финансирование** государственных и муниципальных театров непосредственного ведения.

Проектное финансирование (в рамках федеральных и региональных целевых

программ) - переход к адресной поддержке целевых программ и специальных проектов,

имеющих социальную значимость. Коммерческие и некоммерческие проекты,

традиционные и инновационные проекты, реализация проектов государственными

театральными коллективами и негосударственными организациями.

Косвенное бюджетное финансирование - налоговые льготы

Семинар

Тема 7. Внебюджетные источники финансирования театров.

Доходы от разрешенной Уставом театра основной и предпринимательской деятельности - **внебюджетные средства театра.**

Показатели деятельности театра, основы планирования деятельности.

Привлеченные финансовые средства театра (благотворительные пожертвования, спонсорские средства, добровольные взносы и дары и прочие поступления).

Спонсорство как вид взаимовыгодного сотрудничества и поддержки культуры.

Благотворительность - добровольная деятельность по бескорыстной поддержке культуры. Меценатство.

Фандрейзинг - составная часть новых принципов работы и существования театра.

Семинар

Тема 8. Театральный маркетинг.

Маркетинг - основное направление работы театра по расширению зрительской аудитории.

Изучение потребительского рынка услуг театра. Изучение и анализ целевых групп аудитории, поиск потенциальных зрителей.

Подробное изучение собственного продукта с целью его успешного продвижения на рынке. Развитие гибкой ценовой политики.

Организация рекламы и PR. Дизайн и текст рекламной продукции, рекламные акции, укрепление связей с аудиторией и средствами массовой информации. Создание и продвижение торговой марки (бренда) театра.

Семинар

Раздел V. Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре.

Тема 9. Организация и планирование подготовки новых постановок.

Организация и планирование проката текущего репертуара.

Порядок формирования и утверждения плана новых постановок.

Репертуарный план. Порядок работы над новой постановкой. Содержание и задачи: подготовительного периода, производственного периода, репетиционного периода, выпускного периода. Этапы работы творческой группы, художественно-постановочной части и художественно-

производственных мастерских над новой постановкой. Прием макета, составление монтажной описи, составление и расчет предварительной сметы затрат, изготовление чертежей, заявка на приобретение материалов, график изготовления материального оформления спектакля, оформление финансирования на новую постановку.

Зрительский спрос и театральное предложение. Принципы планирования текущего репертуара, структура управления процессом проката репертуара. Театральная реклама. Организация билетного хозяйства. Каналы реализации театральных билетов. Организация и планирование выездной и гастрольной деятельности.

Управление процессом проката репертуара, подразделения театра, участвующие в прокате репертуара, их структура и функции.

Семинар

Раздел VI. Взаимодействие художественно-постановочной части с другими подразделениями театра. Внутренний документооборот, регламентирующий деятельность художественно-постановочной части театра.

Тема 10. Взаимодействие художественно-постановочной части с другими подразделениями театра.

Процесс создания внешней формы спектакля - коллективный труд работников различных подразделений театра. Последовательность работы над новой постановкой: от творческого замысла постановщиков спектакля (режиссера-постановщика, художника-постановщика и пр.), распределения ролей (труппа), принятия и утверждения художественного проекта оформления спектакля, изготовления материального оформления спектакля, установки и подгонки декораций на сцене до принятия спектакля Художественным советом театра или руководителем театра. Премьера спектакля – оценка работы всех подразделений театра.

Семинар

Тема 11. Внутренний документооборот, регламентирующий

деятельность художественно-постановочной части театра.

Проектно-расчетная документация - исходная база для работы по реализации художественного замысла. Генеральный план сцены; планировка декораций на плане сцены по актам и картинам; рабочие чертежи и шаблоны; технологическое описание. Расчетная документация: расчет декорации на прочность и жесткость; расчет несущих элементов декорационных конструкций; сметно-финансовые расчеты; заявка на материалы, необходимых на производство материального оформления спектакля. Паспорт спектакля - документальное подтверждение художественного оформления и монтажа спектакля действующим нормам техники безопасности и противопожарной безопасности спектакля. Содержание паспорта спектакля, его оформление. Акты: приемки макета, приемки художественного оформления спектакля, о пропитке декораций огнезащитным составом. Форма расчета декорационных конструкций и механизмов.

Раздел VII. Финансово-экономическая деятельность режиссёрского (репертуарно-актёрского) управления в драматическом театре.

Тема 12. Работа режиссёрского управления с актёрами труппы и с приглашёнными исполнителями.

Семинар

Раздел VIII. Виды договоров на изготовление элементов художественного оформления спектаклей, применяемые театром.

Вопросы ценообразования.

Тема 13. Общие вопросы обязательственного права.

Способы обеспечения договорных отношений. Общая методика заключения

«надежного» договора. Основные правила заключения сделки. Структура договора и его

основные условия. Порядок оформления текста договора. Порядок исполнения договора.

Способы обеспечения исполнения обязательств. Ответственность сторон за нарушение условий договора.

Тема 14. Виды договоров на изготовление художественного оформления спектакля. Ценообразование.

Заказ на изготовление материального оформления спектакля или части декораций – договор подряда; договор на оказание услуг; договор купли-продажи договор поставки.

Организация и проведение торгов (тендер) при размещении заказов для государственных нужд..

Основные составляющие цены на услуги культуры: уровень затрат на производство и реализацию; качество услуг; спрос на продукцию; время года и день недели для оказания услуги; новизна услуги; уникальность услуги; известность товарного знака «бренда»; экономическая доступность услуги для разных слоев населения. Самостоятельность театра в принятии решений по вопросам ценообразования.

Семинар

Раздел 1X. Взаимоотношения театров с авторами. Виды авторских договоров.

Заключение актёрского контракта. Авторский договор с режиссёром-постановщиком, художником-постановщиком, художником по костюмам. Авторский контроль в процессе изготовления эксплуатации материального оформления спектакля.

Тема 15. Авторское право в контексте интеллектуальной собственности.

Совокупность норм, регулирующих отношения, связанные с созданием и использованием произведений литературы и искусства. Защита имущественных и неимущественных прав создателей (авторов) произведений литературы и искусства. Структура и условия авторского договора с художником-постановщиком, художником по костюмам. Авторский контроль в процессе изготовления и эксплуатации материального

оформления спектакля – одно из условий авторского договора.

Ответственность сторон по авторскому договору.

Семинар

Раздел X. Трудовые отношения в театре, условия труда и его оплата.

Материальная ответственность. Коллективный договор.

Тема 16. Социально-трудовые отношения в театре.

Экономические и психологические аспекты социально-трудовых отношений.

Социальное партнерство-система взаимоотношений между работниками и работодателями, согласование интересов по вопросам регулирования трудовых отношений.

Тема 17. Материальная ответственность

Трудовой кодекс Российской Федерации о материальной ответственности сторон трудового договора. Материальная ответственность работодателя перед работником

Материальная ответственность работника.

Тема 18. Трудовые отношения в театре, условия труда и его оплата.

Специфика трудовых процессов в театре. Особенности организации и нормирования труда работников театра. Правила внутреннего трудового распорядка, его основные разделы и содержание. Зависимость труда работников художественно-постановочной части от творческого процесса. Понятия «труд» и «творчество». Особенности творческого труда в театре. Оценка труда работников театра. Внешнее и внутреннее вознаграждение. Принцип распределения общественного богатства по результатам труда. Система вознаграждения за труд персонала театра. Структура доходов работника театра: тарифные ставки (оклады); доплаты и компенсации за особые условия труда; стимулирующие выплаты (надбавки, премии); компенсационный пакет.

Семинар

Темы семинаров

1. Театр в современной социально-культурной ситуации
2. Организационно-правовые формы театров.
3. Структура театров разных видов. Функции подразделений театров.
4. Управление подразделениями художественно-постановочной части
5. Источники финансирования деятельности театров. Фандрейзинг.
6. Маркетинговые исследования.
7. Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре
8. Взаимодействие художественно-постановочной части с другими подразделениями театра.
9. Внутренний документооборот, регламентирующий деятельность художественно-постановочной части театра.
10. Финансово-экономическая деятельность режиссёрского (репертуарно-актёрского) управления
11. Виды договоров на изготовление элементов художественного оформления спектаклей, применяемые театром.
12. Вопросы ценообразования.
13. Взаимоотношения театров с авторами и исполнителями.
14. Виды авторских договоров. Заключение актёрского контракта .
Авторский договор с художником-постановщиком, художником по костюмам.
15. Авторский контроль в процессе изготовления и эксплуатации материального оформления спектакля.
16. Трудовые отношения в театре, условия труда и его оплата.
17. Материальная ответственность.
18. Коллективный договор.

Примерные вопросы к зачету для самостоятельной подготовки

1. Театр как культурный институт.
2. Цели, задачи и виды деятельности. Функции и структура органов управления отрасль. Нормативно-правовые акты, регулирующие

деятельность театра.

3. Организационно-правовые формы театров
4. Структура театров разных видов. Функции подразделений театра.
5. Управление подразделениями художественно-постановочной части.
6. Бюджетные источники финансирования деятельности театр
7. Внебюджетные источники Внебюджетные источники финансирования театра
8. Театральный маркетинг
9. Организация и планирование подготовки новых постановок
10. Организация и планирование проката текущего репертуара.
11. Взаимодействие художественно-постановочной части с другими подразделениями театра.
12. Внутренний документооборот, регламентирующий деятельность художественно-постановочной части театра.
13. Работа режиссёрского управления с актёрами труппы и с приглашёнными исполнителями
14. Общие вопросы обязательственного права.
15. Виды договоров на изготовление художественного оформления спектакля.
16. Вопросы ценообразования.
17. Авторское право в контексте интеллектуальной собственности.
18. Социально-трудовые отношения в театре
19. Материальная ответственность.
20. Трудовые отношения в театре, условия труда и его оплата

<p>Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки: 52.05.02 «Режиссура театра», профиль подготовки: «Режиссер драмы» Автор (ы):</p>
