

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Екатеринбургский государственный театральный институт»

Экономика культуры

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Кафедра продюсерства, теории и практики исполнительских искусств

Учебный план «Театральный менеджмент и продюсирование. Сценический менеджмент в музыкальном театре»_52.04.03_2024_очное.plx

Квалификация магистр

Форма обучения очная

Общая трудоемкость 6 ЗЕТ

Часов по учебному плану 234

Виды контроля в семестрах:

в том числе: зачеты 6

аудиторные занятия 22

самостоятельная работа 188

контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР) 0

часов на контроль 6

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2), 3 (2.1), 4 (2.2)		Итого	
	УП	РП	УП	РП
Неделя	22			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	10, 4, 2	10, 4, 2	16	16
Практические	0, 4, 2	0, 4, 2	6	6
Итого ауд	10, 8, 4	10, 8, 4	22	22
Контактная работа	10, 8, 4	10, 8, 4	22	22
Сам. работа	60, 62, 66	60, 62, 66	188	188
Часы на контроль	2, 2, 2	2, 2, 2	6	6
Итого	72, 72, 72	72, 72, 72	234	234

Программу составил(и):

кандидат культурологии, доцент, Шишкин Андрей Геннадьевич

преподаватель Морозова Ольга Олеговна

Рабочая программа дисциплины

Экономика культуры

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования -
магистратура по направлению подготовки

52.04.03 Театральное искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1127)

составлена на основании учебного плана:

52.04.03 Театральное искусство

утвержденного учёным советом вуза от 05.04.2024 протокол № 3.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства, теории и практики исполнительских искусств

Зав. кафедрой Бадаев А.Ф

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Целью освоения данной дисциплины является формирование у студентов понимания взаимосвязи экономики и культуры, способности анализировать культурные явления с точки зрения экономической теории.
1.2	Задачи:
	<ul style="list-style-type: none"> • Освоение основных концепций и подходов в экономике культуры. • Анализ типичных провалов рынка в культурной сфере и методов их коррекции. • Применение экономических моделей для анализа театрального производства и потребления. • Разработка стратегий финансирования театральных постановок. • Определение культурной ценности в театре и ее влияния на ценообразование.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	1.В.09.01
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Знания, умения, навыки, приобретенные при освоении творческих и гуманитарных специальностей; представление о специфике театральной деятельности.
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Продюсерская деятельность в театре; учебная и производственная практика (творческая).
2. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ПК-5. Способность экономически обосновывать расходы на театральный проект, используя экономические модели и методы для оценки затрат и выгод.	
Знать	
<p>Основные экономические модели и методы для оценки затрат и выгод культурных проектов. Принципы ценообразования в культурной сфере.</p> <p>Концепцию культурного капитала и его роль в устойчивом развитии культурных организаций. Влияние культурной ценности на экономические решения и стратегии.</p>	
Уметь	
<p>Применять экономические модели для анализа и обоснования расходов на театральные проекты.</p> <p>Разрабатывать стратегии ценообразования, учитывающие культурную ценность и рыночные условия.</p> <p>Интегрировать культурную ценность в экономические модели и стратегии.</p> <p>Разрабатывать стратегии управления культурным капиталом для обеспечения долгосрочной устойчивости театральных организаций.</p>	

Владеть							
<p>Навыками анализа экономической целесообразности театральных проектов. Способностью использовать экономические инструменты для разработки стратегий ценообразования. Умением проводить исследования для сбора данных и анализа спроса на театральные услуги. Способностью разрабатывать и внедрять стратегии управления культурным капиталом. Навыками оценки культурной ценности проектов и ее влияния на экономические решения.</p>							
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)							
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература и эл. ресурсы	Интеракт.	Примечание
1	Введение в экономику культуры. Содержание темы: Определение экономики культуры и ее значение. Взаимосвязь экономики и культуры: исторический и современный контекст. Основные концепции и подходы в экономике культуры /Лек/, /Пр/	2.1	3	ПК 5			
2	Типичные провалы рынка в культуре. Содержание темы: Определение провалов рынка и их примеры в культурной сфере. Внешние эффекты и общественные блага в культуре. Роль государства в коррекции провалов рынка. /Лек/, /Пр/	2.1	2	ПК 5			
3	Болезни Баумоля и теории общественных благ. Содержание темы: Определение и примеры общественных благ. Проблема "бесплатного проезда"	2.1	2	ПК 5			

	и ее последствия. Методы финансирования общественных благ. /Лек/, /Пр/						
4	Мериторные блага и их экономическое значение. Содержание темы: Определение мериторных благ. Экономические аспекты мериторных благ. Роль государства в обеспечении мериторных благ. /Лек/, /Пр/	2.1	3	ПК 5			
5	Экономика и культура: исторический аспект. Содержание темы: Историческое развитие экономики и культуры. Влияние культурных факторов на экономическое развитие. Примеры культурных изменений и их экономические последствия. /Лек/, /Пр/	3.2	3	ПК 5			
6	Экономика креативности в культуре. Содержание темы: Определение креативности в культуре. Экономические модели креативного процесса. Стимулирование креативности в культурной сфере. /Лек/, /Пр/	3.2	2	ПК 5			
7	Культурный капитал и устойчивость.	3.2	2	ПК 5			

	Содержание темы: Определение культурного капитала. Стратегии управления культурным капиталом. Устойчивость культурных организаций. /Лек/, /Пр/						
8	Экономика театрального производства. Содержание темы: Специфика театра как культурной индустрии. Экономические модели театрального производства. Финансирование театральных постановок. /Лек/, /Пр/	3.2	3	ПК 5			
9	Спрос и предложение в театральной индустрии. Содержание темы: Анализ спроса на театральные услуги. Факторы, влияющие на предложение театральных услуг. Равновесие на рынке театральных услуг. /Лек/, /Пр/	4.2	1	ПК 5			
10	Ценность и ценообразование в театре. Содержание темы: Определение культурной ценности в театре. Методы ценообразования на театральные билеты. Влияние культурной ценности на ценообразование. /Лек/, /Пр/	4.2	2	ПК 5			

11	Международное сотрудничество в театральной индустрии. Содержание темы: Формы международного сотрудничества в театре. Экономические аспекты международных театральных проектов. Примеры успешных международных театральных коллабораций. /Лек/, /Пр/	4.2	1	ПК 5			
----	---	-----	---	------	--	--	--

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Темы письменных работ

1. Финансирование театра: баланс между государственной поддержкой, коммерцией и краудфандингом. Проанализируйте преимущества и риски разных моделей финансирования.
2. Художественная ценность и кассовые сборы: можно ли измерить успех театрального проекта? Каковы критерии оценки, сочетающие творческие и экономические показатели?
3. Динамическое ценообразование в театре: как максимизировать доход без потери аудитории? Проанализируйте опыт российских и/или зарубежных театров.
4. Театр и туризм: как создать экономически устойчивый «культурный бренд» города? Как влияют на развитие театра фестивали, продюсерские проекты, копродукции?
5. Экономика труда в театре: как управлять проектной занятостью и соблюдать права творческих работников?
6. Оцените экономическую целесообразность «зеленых» технологий (энергосбережение, переработка декораций).
7. Проведите сравнительный анализ господдержки театров в Европе и России, выявите лучшие практики субсидирования, налоговых льгот и партнерств с бизнесом.
8. Экономика фестивалей. Исследуйте структуру доходов (билеты, спонсорство, мерч) и управление рисками.
9. Театр в условиях кризиса. Антикризисные стратегии на примере пандемии COVID.
10. Театр как социальный проект: экономика инклюзивных постановок для людей с ограниченными возможностями. Бюджет, источники финансирования, потенциал долгосрочного эффекта.

5.2. Перечень видов оценочных средств

Контроль результатов освоения дисциплины является формой управления качества образования. Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в виде текущего контроля и итоговой аттестации (зачета).

Система текущего контроля включает: 1. контроль работы студентов на лекционных занятиях; 2. контроль выполнения задания для индивидуальной работы (подготовка реферата). Итоговая аттестация производится по итогам подготовки и устной защиты реферата, которая

позволяет определить уровень освоения выбранной темы, навыки критического анализа исторических источников и научно-исследовательской деятельности в сфере культуры, а также общей погруженности в программу курса.

Требования к оформлению реферата: структура – титульный лист, план, введение (2–3 страницы), основная часть (до 20 страниц), заключение (до 2 страниц), список использованных источников и литературы, приложения (если есть). Обоснование актуальности темы, изложение основной части, которое может быть представлено в виде разделов или глав. Ссылки на использованную литературу. При дословном воспроизведении материала каждая цитата оформляется ссылкой на соответствующую позицию в списке использованной литературы с указанием номеров страниц. Требования к оформлению текста: формат — А4, поля (верхнее, нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 1,5 см), шрифт — Times New Roman, размер — 14 пт., цвет — чёрный, интервал — 1,5 в редакторе Word, каждый абзац начинается с красной строки; объём. 20–25 страниц.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

1. Тросби, Д. "Экономика и культура" / Д. Тросби; пер. с англ. И. Кушнारेвой. — 2-е изд. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. — 256 с.
2. Рубинштейн, А. Я. "Экономика культуры: Учебник" / А. Я. Рубинштейн. — М.: Государственный институт искусствознания, 2005. — 480 с.
3. Горович, Б. "Оперный театр" / Б. Горович. — Музыка, 1984. — 320 с.
4. Баумоль, У., Боуэн, У. Г. "Исполнительские искусства: экономическая дилемма" / У. Баумоль, У. Г. Боуэн. — М.: Прогресс, 1971. — 240 с.
5. Фрей, Б. С. "Экономика культуры: теория и практика" / Б. С. Фрей. — М.: Экономика, 2003. — 352 с.
6. Тауз, Р. "Культурная экономика: избранные статьи" / Р. Тауз. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. — 400 с.
7. Хелбрун, Д., Грей, К. "Экономика культуры: теория и практика" / Д. Хелбрун, К. Грей. — М.: Юрайт, 2008. — 288 с.
8. Тис, Р. "Культурная индустрия: экономика и управление" / Р. Тис. — М.: Альпина Паблишер, 2012. — 320 с.
9. Смит, А. "Богатство наций" / А. Смит; пер. с англ. — М.: Эксмо, 2009. — 640 с.
10. Кейнс, Дж. М. "Общая теория занятости, процента и денег" / Дж. М. Кейнс; пер. с англ. — М.: Прогресс, 1978. — 400 с.
11. Шумпетер, Й. "Теория экономического развития" / Й. Шумпетер; пер. с англ. — М.: Прогресс, 1982. — 368 с.
12. Гэлбрейт, Дж. К. "Экономическая теория и социальная институциональная структура" / Дж. К. Гэлбрейт. — М.: Прогресс, 1987. — 352 с.
13. Боулдинг, К. "Экономика благосостояния" / К. Боулдинг. — М.: Прогресс, 1974. — 288 с.
14. Самуэльсон, П. А. "Экономика" / П. А. Самуэльсон. — М.: Вильямс, 2005. — 800 с.
15. Манкив, Н. Г. "Принципы экономики" / Н. Г. Манкив. — М.: Вильямс, 2009. — 768 с.

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Аудитория, снабженная демонстрационным оборудованием (доска, мультимедиа проектор или ТВ, доступ в сеть Интернет).

Аудитория для самостоятельной работы:

столы; стулья; компьютеры с «Интернет» и доступом в образовательную среду

Библиотека с читальным залом:

столы; стулья; компьютеры с доступом к Интернету и доступом в образовательную среду для читателей.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)