

65

К 60

БАКАЛАВР. АКАДЕМИЧЕСКИЙ КУРС

С. Г. Коленько

МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

УЧЕБНИК и ПРАКТИКУМ

УМО ВО рекомендует
СПбГУ рекомендует

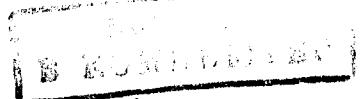
Юрайт
издательство
biblio-online.ru

соответствует
программам
ведущих научно-
образовательных
школ

С. Г. Коленько

МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

УЧЕБНИК И ПРАКТИКУМ
ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА

Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования
в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по экономическим и гуманитарным направлениям
и специальностям

Рекомендовано Ученым советом Санкт-Петербургского государственного
университета в качестве учебно-методического пособия при реализации
образовательных программ, относящихся к направлению подготовки
«Культурология»

Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru

Москва • Юрайт • 2018

УДК 338(075.8)

ББК 65.290я73

К60

Автор:

Коленько Сергей Геннадьевич — кандидат культурологии, старший преподаватель кафедры культурологии, философии культуры и эстетики Института философии Санкт-Петербургского государственного университета.

Рецензенты:

Алексеев-Апраксин А. М. — доктор культурологии, старший преподаватель кафедры культурологии, философии культуры и эстетики Института философии Санкт-Петербургского государственного университета;

Борисов О. С. — доктор философских наук, профессор кафедры гуманитарных наук Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения.

Коленько, С. Г.

К60 Менеджмент в сфере культуры и искусства : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. Г. Коленько. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 370 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс.

ISBN 978-5-534-01521-8

Отвечая на вызовы времени, преодолевая испытания так называемой глобализации, организации культуры и искусства постепенно вырабатывают адекватные способы управления. Опыт постсоветского развития отечественных учреждений культуры наглядно показывает, что вопросы менеджмента могут успешно решаться только с позиций целостного подхода к культурной среде города, поселения, региона.

Предлагаемый учебник и практикум ставит задачу не столько дать готовые знания, сколько научить добывать их из окружающей реальности, тем более что существенным свойством этой реальности является все возрастающая динамичность и непредсказуемость.

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

Для студентов бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Культурология» и другим гуманитарным и экономическим направлениям, а также для всех читателей, интересующихся вопросами управления культурой.

УДК 338(075.8)

ББК 65.290я73

ISBN 978-5-534-01521-8

© Коленько С. Г., 2015

© ООО «Издательство Юрайт», 2018

Оглавление

Предисловие	8
Раздел I	
ОБЩИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И ЕГО СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА	
Глава 1. Понятие и основные концепции менеджмента	17
1.1. Понятие менеджмента.....	17
1.2. Зарубежные школы менеджмента	17
1.3. Развитие управленческой мысли в России	20
1.4. Системный подход как научный фундамент современного менеджмента.....	22
Глава 2. Организация как объект управления	25
2.1. Внутренняя и внешняя среда организации в парадигме системного подхода	25
2.2. Функции менеджмента.....	27
2.2.1. Планирование	27
2.2.2. Организация	29
2.2.3. Мотивация	34
2.2.4. Контроль	35
2.2.5. Координация	37
2.3. Принципы менеджмента	38
2.4. Методы управления	39
Глава 3. Специфика менеджмента в сфере культуры и искусства	42
3.1. Характеристика системных процессов жизнедеятельности организации культуры (искусства).....	42
3.2. Направления внешнего менеджмента организации культуры (искусства).....	47
3.3. Оценка эффективности менеджмента в сфере культуры и искусства.....	51
<i>Вопросы и задания для самопроверки</i>	56
<i>Аналитические вопросы</i>	56
<i>Список рекомендуемой литературы</i>	56
Раздел II	
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРОЙ НА МАКРОУРОВНЕ	
Глава 4. Культурная политика государства как макроинструмент культурного процесса	59
4.1. Историческая ретроспектива.....	59

4.2. Культурная политика Российского государства	61
4.3. Европейская культурная политика после Второй мировой войны	64
Глава 5. Культура как системный фактор экономики и территориального развития	68
5.1. Критерии экономической эффективности в секторе культуры.....	68
5.2. Мультиплективный эффект традиционных культурных институтов	70
5.3. Творческие индустрии	72
Глава 6. Культурная политика на региональном уровне	77
6.1. Территориальные культурные стратегии.....	77
6.2. Субъекты региональной культурной политики	79
6.3. Критерии эффективности культурной политики	80
6.4. Проекты модернизации культурной политики на региональном уровне	84
Глава 7. Государственное регулирование в сфере культуры.....	91
7.1. Законодательная база сферы культуры	92
7.2. Структура государственного управления сферой культуры.....	98
7.3. Бюджетное финансирование как главный инструмент реализации культурной политики.....	101
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	105
<i>Аналитические вопросы.....</i>	105
<i>Список рекомендуемой литературы</i>	105
 Раздел III	
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА	
Глава 8. Стратегическое программирование	109
8.1. Культурная среда как объект стратегического программирования.....	109
8.2. Предпрограммное исследование	114
8.3. Культурное картирование	117
8.4. SWOT-анализ	119
Глава 9. Проектная деятельность учреждения культуры: деятельностно-средовой подход	125
9.1. Основные требования к культурному проекту	125
9.2. Культурный проект в стратегии развития территории.....	129
9.3. Мозговой штурм как вспомогательный инструмент в проектировании....	134
Глава 10. Маркетинговые стратегии учреждения культуры.....	137
10.1. Традиционная концепция маркетинга.....	137
10.2. Концепция социального маркетинга	138
10.3. Стратегии продвижения	141
10.4. Маркетинговые стратегии и процесс воспроизведения в сфере культуры.....	144
10.5. Фандрейзинг	146
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	149
<i>Аналитические вопросы.....</i>	149
<i>Список рекомендуемой литературы</i>	150

Раздел IV
РЕСУРСЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Глава 11. Социальный капитал.....	153
11.1. Социальный капитал как фактор развития экономики.....	153
11.2. Смена парадигмы социального капитала.....	154
11.3. Возможности социального капитала в сфере культуры.....	155
11.3.1. Волонтерство	155
11.3.2. Социальный капитал и энергия лидерства	156
Глава 12. Государственно-частное партнерство	160
12.1. Направления развития государственно-частного партнерства	160
12.2. Перспективы частно-государственного партнерства в сфере культуры	161
12.3. Государственно-частное партнерство в стратегии культурного развития территории	162
12.4. Условия эффективного использования ресурса государственно- частного партнерства	164
Глава 13. Историческая память	168
13.1. История и историческая память	168
13.2. Места памяти	169
13.3. Устная история	170
13.4. Введение исторической памяти в социокультурный оборот	171
13.5. Актуальные задачи в работе с исторической памятью.....	173
Глава 14. Культурные символы.....	175
14.1. Культурные символы в парадигме инструментальной роли культуры ...	175
14.2. Культурные символы в парадигме социализирующей роли культуры ...	176
14.3. Аналитическая работа с культурными символами.....	177
14.3.1. Первый этап: выявление культурных символов	178
14.3.2. Второй этап: анализ культурных символов	179
14.3.3. Третий и четвертый этапы: составление каталога символов и разработка культурных проектов на их основе	183
14.3.4. Пятый этап: брендирование территории.....	184
Вопросы и задания для самопроверки	185
Аналитические вопросы	186
Список рекомендуемой литературы	186

Раздел V
МЕНЕДЖМЕНТ В КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ
И ДОСУГОВОЙ СФЕРЕ

Глава 15. Менеджмент музеиного дела.....	189
15.1. Проблемы и возможности музея в современном мире	189
15.2. Музей как культурообразующий элемент территории.....	192
15.3. Коммуникационная политика музея.....	196
15.3.1. Экспозиция как основной канал музейной коммуникации.....	196
15.3.2. Формы коммуникации с музейной аудиторией.....	197

15.3.3. Музейная коммуникация и информационные технологии.....	201
15.4. Предпринимательская деятельность музея	205
Глава 16. Менеджмент библиотечного дела	208
16.1. Библиотеки в новых реалиях информационного общества.....	208
16.2. Производственно-организационная структура библиотеки.....	210
16.3. Достижения и провалы инновационного процесса в библиотечном деле	213
16.4. Факторы продуктивного инновационного процесса.....	216
16.5. Методический центр как инструмент библиотечного менеджмента.....	217
16.6. Стратегия социального партнерства	218
Глава 17. Менеджмент в культурно-досуговой сфере	224
17.1. Клубные учреждения в историческом контексте нашей страны.....	224
17.2. Специфика клубного менеджмента	226
17.3. Клубное учреждение как проводник идеологии государства.....	230
<i>Вопросы и задания для самопроверки</i>	231
<i>Аналитические вопросы.....</i>	231
<i>Список рекомендуемой литературы</i>	231
 Раздел VI	
МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИСКУССТВ И КИНЕМАТОГРАФИИ	
Глава 18. Актуальные проблемы театрально-концертной сферы	23
18.1. Внутренние и внешние проблемы российских театров	23
18.2. Внутренние и внешние проблемы российских филармоний.....	24
Глава 19. Руководитель как гарант устойчивости театра.....	24
19.1. Театр как сущностное единство	24
19.2. Разделение полномочий в театре	24
19.3. Актёрское самоуправление как альтернатива централизации власти.....	24
19.4. Принцип единонаучалия.....	25
Глава 20. Управление труппой театра	25
20.1. Количественные и качественные критерии формирования труппы.....	25
20.2. Контрактная система как залог здорового состояния труппы	25
Глава 21. Планирование в театре.....	25
21.1. Планирование проката репертуара	25
21.2. Накопление данных и предплановый анализ.....	26
21.3. Распределение доходов и расходов театра на предстоящий сезон.....	26
Глава 22. Зритель в театре	26
22.1. Воспитание зрителя как залог воспроизведения аудитории	26
22.2. Репертуарная политика в контексте вопроса о формировании аудитории	27
22.3. Формирование аудитории спектакля.....	27
22.4. Культура театрального обслуживания и театральной пропаганды.....	27

Глава 23. Маркетинг в театрально-концертных организациях	276
23.1. Сфера концертного менеджмента и его основные задачи.....	276
23.2. Ценовая политика	279
23.3. Организация финансовой и общественной поддержки.....	281
23.4. Учет дополнительных источников финансирования в стратегии бюджетного планирования.....	284
23.5. Система абонементов	286
23.6. Имидж филармонии.....	287
Глава 24. Менеджмент в сфере кинематографии	289
24.1. Кино как феномен массовой культуры и инструмент управления массовым сознанием	289
24.2. Продюсер как ключевая фигура кинопроизводства	293
24.3. Рычаги государственной поддержки отечественного кинопроизводства и кинопроката	295
Вопросы и задания для самоконтроля.....	298
Аналитические вопросы	298
Список рекомендуемой литературы	298
Практикум	299
Приложение	348
Список дополнительной литературы	361
Ответы к тестам на закрепление теоретического материала	363