

УДК 378.225

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МАГИСТРА-МЕНЕДЖЕРА МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Литвиненко О.С.

*ФГБОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова»,
Москва, e-mail: loksanas@mail.ru*

Анализируются современные тенденции российской культуры и искусства. Поднимается проблема нехватки в искусстве квалифицированных управленческих и продюсерских кадров. В качестве решения данной проблемы предложена новая компетентностная модель выпускника магистра в рамках магистерской программы направления «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» – «Менеджмент музыкального искусства». Определяя компетентностную модель выпускника как сумму профессиональных компетенций, отмечается множественность трактовок понятий «компетентность» и «компетенция». В основу разработки компетентностной модели магистра – менеджера музыкального искусства положен постулат о полифункциональном характере деятельности руководителя как высшего, так среднего и низшего управленческого звена. В рамках компетентностной модели выпускника – менеджера музыкального искусства – представленные управленческие компетенции связаны с функциональными обязанностями.

Ключевые слова: компетенции, компетентностная модель выпускника, магистр, менеджмент, музыкальная индустрия, управленческие компетенции

DESIGNING OF PEDAGOGICAL MODEL OF MASTER-MUSIC MANAGER

Litvinenko O.S.

*FGBOU SEI HPE «M.A. Sholokhov Moscow state university for humanities»,
Moscow, e-mail: loksanas@mail.ru*

Examines current trends of Russian culture and art. Raises the problem of the lack of skill in the art of management and production staff. As a solution to this problem suggested a new competence model of graduate master's degree as part of the master's program «of the Musicology and musical Arts» – «the Management of the art of music». Defining competency model graduate professional competencies as the sum, there is a multiplicity of interpretations of the concepts of «competence» and «competence». The basis for the development of the competency model of master-music Manager based on the postulate of the polifunkcional'nom nature of the Supreme Leader, so the middle and lower management. The competency model of graduate Manager of music-the managerial competence associated with functional responsibilities.

Keywords: competences, competence model graduate, master's degree, management, music industry managerial competence

В материалах доклада «Художник и государство: формы и принципы взаимоотношений на современном этапе», подготовленного к одному из заседаний Совета при Президенте РФ по культуре и искусству в качестве ключевого звена развития индустрии культуры и определения культурной политики страны был выдвинут менеджмент.

Анализируя некоторые тенденции последнего десятилетия в развитии культуры и искусства в нашей стране, можно отметить следующие. Возникли новые категории заказчиков творческой продукции – общественные и благотворительные фонды, корпоративные структуры, спонсоры и меценаты, причем некоторые из них одновременно выступают в роли эксклюзивных потребителей заказанной продукции. В сфере литературы и искусства с каждым годом появляется и действует все больше независимых компаний, занятых производством, распространением и реализацией продукции и услуг творческого свойства – частных издательств, литературных и концертных

агентств, продюсерских компаний и проч. На рынке печатной продукции, а также в шоу-бизнесе они сегодня занимают доминирующее положение, в других областях искусства – кинематографе, театральной сфере, академической музыке – начинают составлять серьезную конкуренцию государственным организациям.

Кроме того, всё большее влияние на творческий процесс начинают оказывать потребители (читатели, зрители, коллекционеры произведений искусства), которые своими эстетическими вкусами и платежеспособным спросом во многом определяют объем и структуру предложения на рынке художественных товаров и услуг.

Вместе с тем, сегодня наблюдается тенденция, когда желание многих художников заработать «на жизнь» своим творчеством в большинстве случаев сдерживается их неготовностью самостоятельно вести финансовые дела, отсутствием навыков управления, незнанием и непониманием законов рынка художественной продукции и услуг. Успешное совмещение творческих и управ-

ленческих функций в одном лице – сегодня, скорее, исключение из правил.

Как показывает практика, в России существует серьезная проблема с менеджментом в сфере музыкального искусства. Нехватку в искусстве квалифицированных управленческих и продюсерских кадров специалисты объясняют низкой рентабельностью этого рода деятельности и, как следствие, его малой привлекательностью для квалифицированных менеджеров, особенно молодых. Однако, это верно лишь отчасти. Зарубежный опыт подтверждает, что даже элитарное академическое искусство может приносить прибыль и художнику, и организаторам творческих проектов.

В нашей стране экономическая рентабельность творческой деятельности долгое время сдерживалась ограниченным платежеспособным спросом населения. В последние годы этот спрос стал постепенно расти, так же как возрастает интерес отечественных спонсоров и меценатов к инвестициям и безвозмездным пожертвованиям в искусство. Но для того, чтобы эффективно распорядиться этими средствами, а также овладеть новыми методами и подходами, требуется качественно иной уровень менеджмента в сфере культуры, иная ментальность, предусматривающая отказ от психологии «потребительства».

Государству необходимо всерьез озаботиться проблемой подготовки и переподготовки управленческих кадров для творческих организаций, привлечением в сферу искусства квалифицированных менеджеров. Следует разработать специальную программу по повышению эффективности менеджмента в сфере культуры и искусства, предусматривающую корректировку учебных планов, стажировки, различные меры стимулирования оплаты труда управленцев (включая гранты, стипендии, премии) в сочетании с возможным введением механизма аттестации и аккредитации (для руководителей государственных и муниципальных организаций культуры).

В этой связи в соответствии с ФГОС ФПО и Концепцией современного гуманитарного образования факультетом Культуры и музыкального искусства МГГУ им. М.А. Шолохова предложена новая компетентностная модель выпускника магистра в рамках магистерской программы направления «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» – «Менеджмент музыкального искусства».

В основу выбора данной позиции легла сложившаяся сегодня тенденция, связанная с подготовкой профессиональных кадров

нового типа – музыкантов-менеджеров, способных:

– успешно заниматься предпринимательской деятельностью в сфере музыкальной культуры и искусства;

– привлекать дополнительные источники многоканального финансирования и реализовывать свой творческий потенциал;

– эффективно управлять учебно-воспитательным процессом в существующих условиях рыночных отношений, характеризующихся дефицитом бюджетного финансирования.

Областью профессиональной деятельности магистра-менеджера являются: культурно-эстетическую и музыкально-просветительскую среду, исторические процессы в развитии музыкальной культуры и искусства, педагогические системы в области музыкального искусства, музыкально-педагогические и учебно-воспитательные процессы, музыкальное исполнительство, рекламу и музыкальный менеджмент.

Объектами профессиональной деятельности становятся: средства массовой информации; авторы-создатели произведений музыкального искусства; культурная и духовная среда; внутренний мир человека; творческие коллективы, исполнители; произведения музыкального искусства и культуры; учреждения культуры и архивы; обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования, образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей; профессиональные ассоциации; научно-исследовательские учреждения.

Определяя компетентностную модель выпускника как сумму профессиональных компетенций, вытекающих из требований ФГОС ВПО и достроенных в данном вузе (В.М. Монахов), следует отметить множественность трактовок понятий «компетентность» и «компетенция» исходя из позиций конкретной отрасли знаний, а также менталитета и традиций конкретной страны.

Вместе с тем, в научной литературе определения компетенции распределяются в зависимости от обобщения на несколько видов:

- компетенции группы работников, выполняющих определенную деятельность в рамках конкретной компании;

- компетенции, характеризующие отдельную профессиональную сферу (например, менеджеры вообще);

- общепрофессиональные компетенции, как нечто свойственное любой профессиональной деятельности;

- компетенции, проявляющие не только в профессиональной области, но и в любом виде деятельности.

В настоящее время наиболее активно исследуются такие компетенции, как коммуникативная, информационная, организационная, социальная компетентность и компетентность саморазвития.

Немало дискуссий вызывает сегодня и вопрос о соотношении понятий «компетенция» и «компетентность». Часто компетенция подменяется близкими понятиями, как действие, квалификация, одаренность, способность или комплекс знаний, умений и отношений. Предлагается и дифференцированный подход к соотношению компетенций и компетентности (Е.П. Белан).

Так, понятие «компетентность» отражает конечный результат, говорящий об эффективности деятельности работника, о его способности достигать поставленных целей. Оценка компетентности основывается на профессиональных стандартах и способности работника справляться с должностными обязанностями. Для демонстрации своей компетентности, человек должен проявить свои компетенции – модели поведения, позволяющие ему быть компетентным. Тем самым, компетентность и в менеджменте, и в других областях знания характеризуется, как способность решать рабочие задачи, а компетенции – как стандарты поведения, обеспечивающие эту способность.

В основу разработки компетентностной модели магистра – менеджера музыкального искусства – нами был положен постулат о полифункциональном характере деятельности руководителя как высшего, так среднего и низшего управленческого звена. Управленческая деятельность, принципиально отличающаяся от других видов деятельности, строится на многообразии управленческих функций – специализированных видов работ – осуществляемых руководителем.

В структуре профессиональной деятельности магистр-менеджер музыкального искусства готов к осуществлению следующих видов профессиональной деятельности: культурно-просветительской, организационно-управленческой, менеджерской, художественно-творческой, научно-исследовательской. В этой связи в модели компетентности менеджера музыкального искусства следует выделить следующие взаимосвязанные компоненты: личностная, социальная, профессиональная и управленческая компетентность.

Разрабатывая компетентностную модель выпускника-менеджера мы исходили из уникальности данной программы, состоящей в принципиально инновационном подходе к содержанию профессиональной

подготовки менеджеров музыкального искусства – соединении теории и практики организации бизнес-проектов в современной музыкальной индустрии. Учитывая это, разработка основной образовательной программы строилась не только на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта ВПО по направлению подготовки 53.03.06 «Музыкальное и музыкально-прикладное искусство», но и с учетом реалий развития современной отечественной музыкальной индустрии.

В структуре образовательной программы выделяются следующие основные профессиональные задачи:

- в области культурно-просветительской и рекламной деятельности:

- осуществление постоянной связи со СМИ с целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры;

- участие в проведении пресс-конференций и других PR-акций;

- разработка тем лекций (лекций-концертов), выступление с лекциями, комментариями к исполняемым в лекциях-концертах произведениям в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры;

- участие в качестве ведущего в концертных программах;

- участие в формировании репертуара для организаций музыкально-исполнительских искусств;

- осуществление консультаций при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры;

- готовность к работе в газетах, журналах, информационных агентствах, на телевидении и радио, в сетевых СМИ, информационно-рекламных службах, структурах связей с общественностью, создание собственных материалов для СМИ, привлечение к сотрудничеству со СМИ культурной общественности и разных слоев аудитории.

- в области педагогической деятельности:
- преподавание в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования, а также образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей предметов в области музыкального искусства;

- планирование учебного процесса, изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их художественно-эстетического и творческого развития, выполнение методической работы, осуществления контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов педагогического процесса;

– осуществление профессионального и личностного роста.

- в области организационно-управленческой деятельности

- осуществление функций руководителя структурных подразделений в государственных (муниципальных) органах управления культурой, в организациях сферы культуры и искусства, в творческих союзах и обществах;

- работа с авторами (композиторами, аранжировщиками, инсценировщиками, либреттистами, поэтами);

- рассмотрение авторских заявок и вынесение по ним заключений, осуществление учета и контроля за выполнением договорных обязательств, организация творческих проектов (концертов, фестивалей, конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий).

- в области художественно-творческой деятельности

- участие в художественно-культурной жизни общества путём представления результатов своей деятельности общественности;

- художественное руководство творческими коллективами, овладение навыками репетиторской работы с творческими коллективами;

- выстраивание драматургии концертной программы.

- в области научно-методической деятельности

- разработка образовательных программ, инновационных методик и дисциплин, учебно-методических комплексов, создание условий для внедрения инновационных методик и дисциплин в педагогический процесс;

- изучение ресурсов образовательных систем и проектирование программ развития образовательных систем в области музыкального искусства и педагогики.

- в области научно-исследовательской деятельности

- самостоятельное определение исследовательской проблемы в области музыкального искусства, культуры педагогики и выполнение научно-технической работы, научных исследований;

- осуществление авторской деятельности в коллективных сборниках и монографиях;

- исследование музыкально-исторических событий, произведений, слушательской аудитории и аудитории обучающихся;

- использование ресурсного обеспечения научных исследований, овладение основными приемами нахождения и научной обработки данных;

- оценка научно-практической значимости проведенного исследования;

- использование результатов исследования в своей профессиональной деятельности.

В этой связи, особый интерес для нас представляют профессиональные и управленческие компетенции.

Управленческие компетенции сегодня рассматриваются как набор знаний и управленческого поведения, необходимых от менеджера для того, чтобы применять управленческие навыки в рамках организации с целью эффективного управления деятельностью сотрудников и требованиями к выполнению задачи. Они также обычно подразделяются на: общие (необходимые для эффективного управления в целом) и функциональные, связанные со спецификой деятельности и управленческой иерархией.

В рамках компетентностной модели выпускника – менеджера музыкального искусства – представленные управленческие компетенции связаны с функциональными обязанностями.

В области художественно-творческой деятельности:

- ориентироваться в проблемном поле искусствоведения;

- разрабатывать перспективные и текущие программы деятельности организаций культуры и искусств, репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов;

- осуществлять общее руководство и контроль качества процесса создания фонограмм;

- осуществлять музыкальную деятельность в концертных и студийных условиях, осуществлять работу со звукорежиссером и звукооператором.

В области проектной деятельности:

- быть продюсером музыкальных проектов, планируемых и осуществляемых от замысла до воплощения, приносящих прибыль и дающих высокий художественный результат;

- вести самостоятельный бизнес, открыв фирму по реализации любого рода творческих проектов (обслуживание корпоративных шоу-мероприятий, продюсирование, производство и распространение мультимедийного продукта и пр.);

- давать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам и брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере музыкального искусства.

В области организационно-управленческой деятельности:

- осуществлять работу, связанную с организационно-производственной структурой концертных и театральных орга-

низаций, различных агентств, а именно: обеспечивать функционирование творческого коллектива, социально-культурное и финансовое планирование, проектирование и маркетинг в музыкально-театральных и концертных организациях;

- выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) музыкальных произведений в сфере авторского и смежного права;

- составлять медиапланы (расписаний показов рекламных материалов), планировать рекламные кампании, основа которых заключается в выборе медианосителей (ТВ, пресса, радио, наружная реклама, интернет) для доставки рекламного сообщения, а также оптимизации размещения по охватным, стоимостным и прочим характеристикам;

- осуществлять поиск наиболее выгодных по стоимости, срокам и качеству обслуживания организации, оказывающих услуги по развлечению и обслуживанию клиентов (предоставление необходимого оборудования для проведения конференций и семинаров, культурно-экскурсионное обслуживание, питание, проживание, транспортные услуги, концертные программы и т. д.);

- руководить административной и финансовой деятельностью музыкальных театров, филармоний, фестивальных центров, концертных агентств;

- организовывать сотрудничество с организациями-исполнителями творческих концепций: типографиями, рекламными агентствами, телекомпаниями, печатными изданиями и др.

В области научно-исследовательской деятельности:

- осуществлять различные исследования в области социально-культурной сферы, в том числе зрительской / слушательской аудитории;

- проводить мониторинги, организовывать и проводить конференции, семинары, мастер-классы;

- самостоятельно осуществлять маркетинговое исследование с использованием современных методов науки.

В области культурно-просветительской деятельности:

- осуществлять работу с авторами произведений музыкального искусства по пропаганде и распространению их продукции, выполнять заказы организаций в области музыкально-исполнительского и музыкально-театрального искусства.

Таким образом, педагогическая модель подготовки магистра-менеджера строится на инновационном подходе к построению и содержанию основной профессиональной образовательной программы опирающейся на единство теории и практики организации бизнес-проектов в современной музыкальной индустрии.

Список литературы

1. Литвиненко О.С. К вопросу об управлении в сфере музыкального искусства и образования // Система образования в странах СНГ: развитие и перспективы: Материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – М.: РУДН, 2012. – С. 265–272.

2. Система проектно-технологических компетенций современного педагогика-исследователя [Текст:] учебник-хрестоматия для магистрантов / Монахов В.М. и др. – М.: РИЦ МГГУ, 2013. – 250 с.