

УДК 005.5:7.05
ББК 60.82+71
Б18

ПРОЕКТ СЕРИЙНЫХ МОНОГРАФИЙ
ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ
И ГУМАНИТАРНЫМ НАУКАМ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Александр Павлов

Байрнс Уильям Дж.

Б18 Менеджмент и культура / Уильям Дж. Байрнс ; пер. с англ. И. Кушнаревой ; под науч. ред. И. Чубарова ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — Эл. изд. — 1 файл pdf : 625 с. — Москва : Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. — (Исследования культуры). — Систем. требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10". — Текст : электронный.

ISBN 978-5-7598-2051-2

В этой книге Уильям Байрнс не просто излагает азы менеджмента применительно к сфере искусства и развлечений, а погружает читателя в контекст процесса менеджмента и помогает понять последствия предпринимаемых действий — влияние на институты, партнеров и акционеров. Как мы видим на примере других индустрий, в нашем все более взаимозависимом мире последствия действий не всегда очевидны и их эффект больше, чем можно ожидать. Это верно и для искусства. Автор дает четкие ориентиры, помогающие разобраться в этих пересекающихся, взаимосвязанных и порой противоречивых вопросах, стратегиях и возможностях.

Книга адресована как тем, кто собирается заняться арт-менеджментом, так и профессионалам, работающим в этой сфере.

УДК 005.5:7.05

ББК 60.82+71

Электронное издание на основе печатного издания: Менеджмент и культура / Уильям Дж. Байрнс ; пер. с англ. И. Кушнаревой ; под науч. ред. И. Чубарова ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — Москва : Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. — 624 с. — (Исследования культуры). — ISBN 978-5-7598-1102-2. — Текст : непосредственный.

Перевод выполнен по изданию: William J. Byrnes. Management and the Arts. Fourth Edition. Authorised translation from the English language edition published by Routledge, a member of the Taylor & Francis Group LLC

В оформлении обложки использована гравюра неизвестного автора (1865–1875)
<<https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/RP-P-OB-202.817>>

В соответствии со ст. 1299 и 1301 ГК РФ при устранении ограничений, установленных техническими средствами защиты авторских прав, правообладатель вправе требовать от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации.

ISBN 978-5-7598-2051-2

© 2008, Taylor & Francis

All rights reserved.

© Перевод на русский язык.

Издательский дом Высшей школы экономики, 2020

А

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ	11
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО	13
ПРЕДИСЛОВИЕ	16
Организация текста	19
Другие особенности данного издания	21
Веб-сайт	21
БЛАГОДАРНОСТИ	22
ГЛАВА 1. МЕНЕДЖМЕНТ И ИСКУССТВО	24
Бизнес в сфере искусства и развлечений	25
Менеджеры и организации	31
Уровни менеджмента и типы менеджеров	34
Общие элементы в организации	37
Художественные организации как институты	39
Менеджмент как процесс	42
Выбор организации для проекта	48
Дополнительные источники	49
ГЛАВА 2. АРТ-ОРГАНИЗАЦИИ И АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ	50
Арт-менеджер	51
Арт-институции	51
Краткий исторический очерк	52
Современные арт-организации	65
Функции и обязанности арт-менеджера	72
Рост роли арт-менеджера и Национальный фонд искусств США	81
Выводы	91
Содержание главы в кратком изложении	91
ГЛАВА 3. ИСТОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА И ЕГО ТЕНДЕНЦИИ	97
Менеджмент как искусство и социальная наука	98
Эволюция теории менеджмента	101

Сохраняющиеся тренды в менеджменте	105
Управление человеческими отношениями (1927 г. — наше время)	111
Современный менеджмент	115
Выводы	123
Содержание главы в кратком изложении	124
 глава 4. АДАПТИВНАЯ АРТ-ОРГАНИЗАЦИЯ	127
Адаптация в конкурентной среде	128
Меняющиеся среды	130
Управление изменениями	130
Рост и изменения	131
Контент-анализ	134
Оценка сред	137
Источники информации	160
Влияние будущих трендов на искусство	166
Содержание главы в кратком изложении	170
Дополнительные источники	172
 глава 5. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ	176
Миссия, видение, ценности	177
Контекст планирования	178
Планирование в арт-организации	186
Цели, задачи, планы действий, оценка	198
Пределы планирования	204
Принятие решений при планировании	208
Теория решений	211
Выводы	213
Содержание главы в кратком изложении	214
Дополнительные источники	218
 глава 6. СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ и ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН	219
Жизнь в организациях	220
Организация как функция менеджера	220
Подходы к организационному дизайну	222

Организационная структура и схема организации	227
Неформальная структура организации	237
Структура с точки зрения арт-менеджера	238
Координация	246
Рост организации	251
Корпоративная культура и сфера культуры и искусства	252
Содержание главы в кратком изложении	255
 глава 7. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ИСКУССТВО	 261
Кадровое обеспечение организации	262
Укомплектование организации кадрами	263
Общая матрица должностей	271
Ограничения при комплектовании кадров	272
Рекрутинг	275
Диверсифицированность рабочих мест и арт-организации	278
Отбор соискателей	278
Ориентация и обучение	283
Оценка эффективности и увольнение	285
Волонтеры для сферы искусства и культуры	288
Совет директоров	290
Профессиональные союзы и искусство	292
Поддержка и развитие персонала	299
Содержание главы в кратком изложении	301
Дополнительные источники	303
Руководство для наемного работника. Образец	304
 глава 8. ЛИДЕРСТВО И ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА	 307
Центральная роль руководителя	308
Основы лидерства	308
Формальное и неформальное лидерство	310
Власть как ресурс лидерства	312
Подходы к изучению лидерства	318
Лидерство и креативность	325
Будущее лидерства?	327
Мотивация и условия труда в сфере искусства и культуры	327

Теории мотивации	328
Сочетание теорий	340
Групповая динамика	341
Лидерство и работа с советом директоров	349
Основы коммуникации и эффективное лидерство	354
Выводы	358
Содержание главы в кратком изложении	359
Дополнительные источники	364
 глава 9. ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И БЮДЖЕТ	366
Операционный контроль как функция менеджмента	367
Элементы операционного контроля	369
IT-системы обработки данных для менеджмента	379
Бюджеты и системы контроля	389
Бюджет и движение денежных средств	403
Содержание главы в кратком изложении	407
Дополнительные источники	412
 глава 10. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ	413
Общая картина экономики	414
Экономические проблемы, с которыми сталкиваются искусство и культура	415
Экономическая среда и искусство	423
Экономика затрат, превышающих доходы	426
Эффект мультипликатора и искусство	427
Применение основных экономических принципов к искусству и культуре	428
Финансовый менеджмент. Обзор	445
Финансовый менеджмент в некоммерческой организации	447
Бухгалтерский учет и счетоводство	449
Управление финансами и экономическая дилемма	465
Что дальше?	467
Создание финансового отчета	468
Веб-ресурсы по теме главы	470
Дополнительные источники	470

глава 11. МАРКЕТИНГ И ИСКУССТВО	471
Маркетинговый ландшафт	473
Поиск аудитории	474
Принципы и термины маркетинга	475
Эволюция современного маркетинга	481
Управление маркетингом	488
Стратегические маркетинговые планы	498
Выводы	508
Содержание главы в кратком изложении	511
Дополнительные источники	514
глава 12. СБОР ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	515
История и тенденции пожертвований	516
Почему люди делают пожертвования?	517
Сбор средств и искусство	520
Навыки менеджера при сборе средств	530
Обоснование поддержки	530
Менеджмент данных	534
Затраты на сбор средств и контроль	536
Технологии и инструменты сбора средств	537
Комплексная кампания по сбору средств	538
Корпоративные пожертвования	550
Фонды	553
Государственное финансирование	554
Выводы	557
Содержание главы в кратком изложении	558
Дополнительные источники	560
глава 13. СТИЛИ И ТЕОРИИ МЕНЕДЖМЕНТА	568
Стили менеджмента	568
Модели менеджмента	578
Открытая система менеджмента	581
Система ситуационного управления: интегративный подход	582
Управление персоналом: совет директоров, творческий состав, технический персонал	587
Финансовый менеджмент	589

Связи с правительственными структурами	591
Выводы	592
глава 14. КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
и подготовка к рынку труда	599
Работа в сфере искусства и культуры и ее эволюция	599
Где есть и будет работа	600
Личный выбор и его критерии	601
Личный план	602
С точки зрения работодателя	603
Вопросы компенсации	603
Варианты развития карьеры	608
Как правильно организовать поиск работы	612
Построение карьеры	619
План развития карьеры	621