Inhalt

Einleitung – Zum aktuellen Diskussions- und Forschungsstand	11
1. Grundlagen des Theaterbetriebs	17
1.1 Die Spitze des Eisbergs – zur Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit von Strukturen und Prozessen am Theater	17
1.2 Das deutsche Theatersystem	18
1.2.1 Die öffentlichen Theater in Deutschland	19
1.2.1.1 Differenzierungen	21
1.2.1.2 Die wesentlichen Merkmale	26
1.2.1.3 Entwicklungstendenzen	32
1.2.2 Das nichtöffentliche Theatersystem in Deutschland	33
1.2.2.1 Die Freie Theaterszene	33
1.2.2.2 Festivals	39
1.2.2.3 Privattheater	42
<i>Exkurs:</i> Das Theatersystem in den USA	43
1.3 Die kulturelle und politische Verortung des deutschen Theatersystems	46
1.3.1 Historische Wurzeln	46
1.3.2 Die aktuelle Kulturpolitik und die Legitimationskrise des Theaters	48
1.4 Das Theater und seine Rahmenbedingungen	52
1.4.1 Standort und Demografischer Faktor	53
1.4.2 Die Situation der Kommunen und Länder	55
1.4.3 Besucher, Nichtbesucher und erweiterter Auftrag	57
1.4.4 Markt und Konkurrenz	58

1.5 Krisen und Krisenmanagement am Theater	61
1.5.1 Die Fragilität öffentlich geförderter Theater – Ein Fallbeispiel	61
1.5.2 Krisenmanagement	64
2. Das System Theater: Prozesse, Strukturen, Management	69
2.1 Das Theater und seine Prozesse	70
2.2 Zielsysteme, Zielkonflikte und ihre Lösungsansätze	75
2.2.1 Zukunftsfähigkeit	76
2.2.2 Ästhetik und künstlerischer Erfolg	77
2.2.3 Komplementarität	79
2.2.4 Besucherbindung	79
2.2.5 Wirtschaftlichkeit	80
2.3 Wesentliche Bereiche der Betriebswirtschaft im Theater	81
2.3.1 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen	82
2.3.1.1 Finanzwirtschaft und Mittelbeschaffung	82
2.3.1.2 Rechnungswesen	86
2.3.2 Strategisches Controlling	88
2.3.3 Externe und Interne Prüfungen	94
2.3.4 Personalmanagement	100
2.4 Organisation und Management im Theater	103
2.4.1 Historische Grundlagen der Organisations- und Managementtheorie	103
2.4.2 Die klassische Organisations- und Managementlehre	106
2.4.2.1 Aktuelle Grundlagen	106
2.4.2.2 Der moderne Managementbegriff	107
2.4.2.3 Managementfunktionen	107
2.4.2.4 Managementinstrumente	109
2.4.3 Leitungs- und Kommunikationsmodelle	112
2.4.3.1 Leitungsmodelle	115
2.4.3.2 Kommunikationsmodelle	120
2.4.4 Planungsmodelle	121
2.4.4.1 Spielplanung und Disposition	122
2.4.4.2 Personalplanung	123

2.4.4.3 Technische und Werkstattplanung	124
2.4.4.4 Finanz- und Wirtschaftsplanung	125
2.4.4.5 Vertriebsplanung	127
2.5 Ressourcen und Management	128
2.6 Infrastruktur und Management	130
2.7 Managementinstrumente, ihre Implementierung und Umsetzung	131
3. Zukunftsfragen – Die Transformation der Theatersysteme	133
<i>Exkurs:</i> Das flämische und niederländische Theatersystem	134
3.1 Phase 1a – Die äußere Transformation	137
3.1.1 Rechts- und Betriebsformänderungen	137
3.1.2 Außenbeziehungen	138
3.2 Phase 1b – Die Transformation der internen Prozesse	140
3.2.1 Neue künstlerische Formate	141
3.2.2 Neue Betriebsmodelle	143
3.2.3 Neue Leitungsmodelle	143
3.2.4 Neue Produktionsmodelle	145
3.2.5 Personal- und Ensemblemanagement	146
3.2.6 Organisationsreformen	147
3.3 Phase 2 – Die Transformation der Theater- und Orchesterlandschaft	148
3.3.1 Das Modell der Theater- und Orchester-Exzellenz	148
3.3.2 Modelle für neue Theaterstrukturen auf Landesebene	151
3.4 Ausblick	152
Anhang	
Glossar – Die 100 wichtigsten Begriffe im Theatermanagement	157
Verzeichnis der Tabellen und Übersichten	176
Literaturverzeichnis	180
Danksagung	185