

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Философия искусства и современные эстетические концепции»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.04.03 Театральное искусство
Квалификация
«Магистр»

Магистерские программы
«Куратор театральных проектов»

Год приема – **2022**, формы обучения – **очная**

Автор-составитель:
Багдасарян Армине Гришаевна, канд. философских наук, доцент

Рецензент:
Разумов Владимир Николаевич, зав. кафедрой, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
08.04.2022, протокол № 32

© РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Философия искусства и современные эстетические концепции
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

способностью проводить научные исследования и оформлять их результаты (ОК-6)

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание театрального спектакля и эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса (ПК-1);

готовностью к самостоятельному выполнению научных исследований и руководству отдельными этапами (разделами) научно-исследовательских работ. Небольших исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки (ПК-3)

способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях Российской Федерации (ПК-9).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

В профессиональном цикле подготовки «Философия искусства и современные эстетические концепции» является основополагающей дисциплиной, посвященной вопросам эволюции теоретических взглядов на искусство, формам художественного сознания и их методологическом осмыслении в истории духовной культуры.

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения всех дисциплин вариативной части рабочего учебного плана.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 12 нед. = 24 часа.	2	118	4 / 144	Экзамен
	Всего: 24 час.	2	118	4 / 144	
Заочная	1 семестр: 10 часов		62	2 / 72	Экзамен
	2 семестр: 6 часов	2	64	2 / 72	
	Всего: 16 часов	2	126	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Классическая философия искусства.

Тема 1.1. Философия искусства как проблема: три схемы связи искусства и философии; инэстетическая версия Алена Бадью.

Тема 1.2. Философия искусства как дидактика: внеположенность искусства истине. Эстетика Платона в диалогах «Ион», «Пир», «Государство». Онтологическое измерение красоты. Онтическая судьба поэта в умпостигаемом полисе. Идея Блага и цензура. Мерило искусства – пайдея (воспитание).

Тема 1.3. Романтическая философия искусства. Искусство - абсолют как Субъект, как воплощение. Пути освобождения искусства от субъективной бесплодности понятия. Искусство как свидетель истины.

Тема 1.4. Предтеча романтического отношения к искусству: «Критика способности суждения» Им. Канта. Различие между рефлектирующей и определяющей способностями суждения. Аналитика вкуса как чистого от всякого интереса. Принцип искусства как целесообразность без цели.

Тема 1.5. Автономия «художника» в области искусства в эстетике Им. Канта. Аналитика прекрасного и возвышенного. Чувство удовольствия и неудовольствия как связь между познавательной способностью и желанием. Определение гения.

Тема 1.6. Сфера искусства как пространство игры. Кантовское определение символической деятельности. Принципиальное различие гипотезузы и символа. «Красота как символ нравственно доброго».

Тема 1.7. Ф. Шеллинг - эстетика философского романтизма. Красота - Абсолют, облеченный в конкретно-чувственную форму. Искусство - способ воссоздания утраченной целостности реальности. Художественное сознание - интуитивное переживание гармонии целого. Личность художника, его сознание и бессознательное, эмоция и разум, интуиция и воображение.

Тема 1.8. Эстетика Г. Гегеля - обнаружение Абсолютного Духа в чувственных формах. Исторические формы искусства (символическая, классическая, романтическая) – ступени развития идеала в его соотношении с реальностью. Художник как посредник между формами Абсолютного Духа и сознанием зрителя, читателя, слушателя. Цель искусства - постижение истины художественными средствами.

Тема 1.9. Трагедия эстетизма в экзистенциальной философии Сёрена Кьеркегора. Ирония как способ человеческого существования. Эстетизм и ирония. Трагическая вина как источник демонического эстетизма.

Тема 1.10. Эстетика в метафизике тела Артура Шопенгауэра. Художник как чистый созерцатель объективированной мировой воли. Платоновские идеи как предмет созерцания. Особый статус музыки в эстетике. Гений и безумие как формы отрицания принципа индивидуации.

Тема 1.11. Эстетика Ф. Ницше - «аполлоническое» и «дионисийское» начала в культурном творчестве. Искусство как метафизическое утешение. Двойное актерское воплощение. Рождение и смерть трагического искусства.

Тема 1.12. Классическое отношение философии и искусства: поэтика и риторика Аристотеля. Мимесис как подражание действию. Мифос как склад событий. Катарсис - «очищение подобных аффектов при помощи сострадания и страха». Искусство как терапия, а не познание.

Раздел 2. Эстетика в постклассическую эпоху. Кризис основных принципов классической эстетики.

Тема 2.1. Преодоление эстетики в «Истоке художественного творения» М. Хайдеггера. Экзистенциальная аналитика как возможность переосмысления основных конфигураций творчества: вещь и творение, творение и истина, истина и искусство

Тема 2.2. Эстетика и герменевтика: Г. Гадамер. Актуальность прекрасного как оправдание искусства.

Тема 2.3. «Дегуманизация искусства» Хоссе Ортеги и Гассет. Анализ стиля современного искусства: тенденция к дегуманизации искусства и избегание живых форм; искусство как игра; тяготение к глубокой иронии; чуждость какой-либо трансценденции.

Тема 2.4. Вальтер Беньямин: развитие эстетики Франкфуртской школы. Понятие «ауры». Подлинность как невозможность технического воспроизведения. Распад ауры. Искусство фотографии, кино.

Тема 2.5. «Эстетическая теория» Теодора Адорно. Произведения искусства как нейтрализованные и качественно измененные эпифании. Понятие «аппариции»: «Фейерверк — это аппариция *par excellence*». Эстетический опыт как философия.

Тема 2.6. Эстетическая концепция Климента Гринберга. Определение эстетики авангарда как имитация имитации. Художник как подражатель правил и процессов искусства. Китч как продукт индустриальной революции и симулякр подлинной культуры.

Тема 2.7. Розалинда Краусс: отрицание историцистского метода в толковании сущности искусства. Применение структуралистского подхода в американской культуре. Понятие «решетки» как символа современности.

Тема 2.8. "Искусство после философии" Джозефа Кошута как современная эстетическая установка. Манифест концептуализма как утверждение «конца философии и начала искусства». Необходимость разделения эстетики и искусства. Эстетика как мнение о восприятии мира. «Искусство аналогично аналитическому предположению». Сол Левит: «Идея становится машиной, которая делает искусство».

Тема 2.9. Современная американская эстетика. Институциональная теория искусства: Джордж Дики. Произведение искусства как артефакт со статусом кандидата для оценки. «Против эстетики» Тимоти Бинкли. Различие творений традиционного и современного искусства как противоположность видимого и идей. «Существование эстетического есть ни необходимое, ни достаточное условие для существования искусства». Создание искусства как использование индексирующих конвенций, определяемых практикой.

Тема 2.10. Эстетика постмодернизма. Недоверие к метарассказам как состояние пост-анализа: Ж. Лиотар. Понятие «возвышенного» как принцип пост - искусства в борьбе против притязаний политики и рынка. «Симулякры и симуляция» Ж. Бодрийяра. «Ризома» Ж. Делёза. «Различие и различание» Ж. Дерриды.

Раздел 3. Русская эстетика и философия искусства XX века.

Тема 3.1. Символизм как форма эстетического сознания в творчестве А. Белого. Стремление преодолеть антиномию знания и веры в единстве религиозно-мистического опыта. Творчество жизни – основная задача и тайна человеческой личности. Творчество как Эрос жизни. Смысл подлинно христианского учения - преображение мира и бесконечное совершенствование человека.

Тема 3.2. Роль русской формальной школы в исследовании культуры. Работы В. Шкловского «О поэзии и заумном языке»; «Искусство как прием». «Манифест» формальной школы: искусство как «способ пережить деланье вещи». «Остранение» как нарушение автоматизма восприятия, «показ предмета вне привычного ряда». «Морфология сказки» В. Проппа. «Теория «формального метода»» Б. М. Эйхенбаума.

Тема 3.3. Н. А. Бердяев: творчество как всеобъемлющая, универсальная ценность. Слияние в творчестве индивидуального с универсальным. Всемогущество человека в творчестве. Амбивалентность творчества, его способность вести человека к добру и злу. Слияние с Божественным, духовное возвышение человека - высшая цель процесса.

Тема 3.4. А. Лосев – «последний из могикан» русского Серебряного века. Эстетика - наука, имеющая своим предметом область выразительных форм любой сферы действительности, данных как непосредственная чувственно-воспринимаемая ценность. Анализ А. Лосевым эстетической универсальности культур античности и Возрождения. Диалектика мифа.

Тема 3.5. Аналитика эстетической деятельности М. М. Бахтина. Автор, герой, пространство, время и целое художественного произведения. Творчества Ф. Достоевского как проблема. Диалогический характер поэтики Ф. Достоевского. Понятие полифонии.

Тема 3.6. С. С. Аверинцев как исследователь античной, христианской и византийской культур и форм эстетического творчества. «Поэтика ранневизантийской литературы»: основные концепты.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	10		-	40	-	-	-	-	6	-	-	40
Тема 1.1	0,5		-		-	-	-					
Тема 1.2	1		-		-	-	-					
Тема 1.3	1		-		-	-	-					
Тема 1.4	1		-		-	-	-					
Тема 1.5	1		-		-	-	-					
Тема 1.6	0,5		-		-	-	-					
Тема 1.7	1											
Тема 1.8	1											
Тема 1.9	0,5											
Тема 1.10	1											
Тема 1.11	1											
Тема 1.12	0,5											
Раздел 2	8		-	40	-	-	-	-	4	-	-	40
Тема 2.1	1		-		-	-	-					
Тема 2.2	0,5		-		-	-	-					
Тема 2.3	1		-		-	-	-					
Тема 2.4	0,5		-		-	-	-					
Тема 2.5	1		-		-	-	-					
Тема 2.6	1		-		-	-	-					
Тема 2.7	1		-		-	-	-					
Тема 2.8	0,5		-		-	-	-					
Тема 2.9	1		-		-	-	-					
Тема 2.10	0,5		-		-	-	-					
Раздел 3	6		-	38	-	-	-	-	6	-	-	46
Тема 3.1	1		-		-	-	-					
Тема 3.2	1		-		-	-	-					
Тема 3.3	1		-		-	-	-					
Тема 3.4	1		-		-	-	-					
Тема 3.5	1		-		-	-	-					
Тема 3.6	1		-		-	-	-					
Всего	24		-	118	-	-	-	-	-	-	-	126

<i>Консульт.</i>	2	-	-	-	2	
ВСЕГО	144				144	

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу магистранта по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы магистранта также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине и подготовка докладов.

Темы для докладов:

1. Первые эстетические категории античной эстетики: гармония и мера. Искусство как подражание в эстетике Платона и Аристотеля.
2. Поэтика Аристотеля о трагедии.
3. Исследование средневековой эстетики в работах У. Эко.
5. Свет как основная категория средневековой эстетики.
6. Ренессансные представления об искусстве и роли художника.
7. Трактовка сущности искусства, проблем мастерства в трудах Ф. Петрарки, Л.Б. Альберти, А. Дюрера, Леонардо да Винчи (на выбор).
8. Осмысление авторской индивидуальности в эстетике Возрождения.
9. Формирование представлений об идеальном человеке в эстетике Возрождения.
10. Исследование эстетики Ренессанса в работе А.Ф. Лосева.
11. Эстетика барокко и классицизма об искусстве.
12. Просветительская концепция искусства.
13. И.В. Гете об искусстве: понятие «антиципация».
14. Романтизм о художнике, процессе творчества, роли искусства. Проблема свободы творчества в эстетике Нового времени.
15. Учение И. Канта об искусстве. Понятия «гений» и «эстетическая идея». Гегелевское понятие «идеал» и его значение для определения прекрасного в искусстве.
16. Концепция истории искусства Г. Гегеля.
17. Осмысление специфики искусства и предназначения художника в трудах русских философов XIX-XX вв.
18. Эстетическое наследие Серебряного века русской культуры и его преломление в творчестве современных художников и декораторов.
19. Теоретические работы и программы представителей художественных направлений начала XX века.
20. Западноевропейская эстетика XX века: основные направления и проблемы.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к экзамену:

1. Философия искусства Платона.
2. Философско-эстетические взгляды Аристотеля.
3. «Критика способности суждения» Им. Канта.
4. Философия искусства Ф. Шеллинга.

5. Эстетика Г. Гегеля: теория и история.
6. Эстетика в метафизике воли А. Шопенгауэра.
7. Эстетическая философия в «Рождении трагедии...» Ф. Ницше.
8. Философская эстетика экзистенциализма.
9. Художественно-философские принципы авангарда.
10. Философия и эстетика постмодернизма.
11. Русский символизм Серебряного века (А. Белый, А. Блок): философско-эстетические концепции.
12. Эстетика русской религиозно-философской мысли первой половины XX века (Н. Бердяев, И. Ильин).
13. «Дегуманизация искусства» Х. Ортеги и Гассет.
14. «Автор и герой в эстетической деятельности» М.М. Бахтина.
15. «Поэтика ранневизантийской литературы» С. С. Аверинцева.
16. Философия искусства Вальтера Беньямина.
17. «Эстетическая теория» Теодора Адорно.
18. Эстетическая концепция Розалинды Краусс.
19. Искусство и философия. А. Бадью.
20. Институциональная теория искусства в американской эстетике.

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:

1. Философия искусства – наука о формах художественного познания и эстетического переживания реальности, о выявлении духовно-творческого потенциала человеческой личности.
2. Эстетическое бытие, эстетическая деятельность, эстетическое сознание – базовая идеальная реальность, порождающая феномен художественного.
3. Природа и специфика искусства.
4. Художественный образ и художественно-творческий процесс.
5. Художник: личность и творчество.
6. Производство искусства.
7. Восприятие художественного произведения как проблема философии искусства.
8. Социально-исторические закономерности бытия искусства.
9. Античная эстетика и философия искусства. Платон. Аристотель.
10. Платоновская эстетика.
11. Эстетика Аристотеля.
12. Эстетика и философия искусства западноевропейского средневековья и Возрождения.
13. Эстетические категории Августина Блаженного.
14. Эстетика Фомы Аквинского.
15. Эстетические идеи западноевропейского Возрождения.
16. Новое Время: философия искусства классицизма, Просвещения, Романтизма, Реализма.
17. Эстетика классицизма.
18. Эстетика Просвещения.
20. Эстетика реализма.
21. Немецкая классическая философия искусства (И. Кант, Ф. Шеллинг, Г. Гегель, К. Маркс).
22. Философия искусства А.Шопенгауэра и Ф.Ницше.
23. Психоанализ, феноменология, экзистенциализм в эстетике.
24. Эстетика и философия искусства модернизма, авангардизма, постмодернизма.
25. Эстетика постмодернизма.

26. Византийская и русская средневековая эстетика (V-XVII вв.)
27. Русская эстетика и философия искусства XIX века.
28. Эстетика и философия искусства славянофилов.
29. Эстетика «западников», «нигилистов», революционных демократов.
30. Русская эстетика и философия искусства XX века.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Аверинцев, С. С. Поэтика ранней византийской литературы. М., 1976.
2. Адорно, Т.- В. Эстетическая теория. – М., 2001.
3. Американская философия искусства. Антология
4. Аристотель. Поэтика. Риторика. – СПб., 2000.
5. Бадью, А. Малое руководство по инэстетике. – СПб., 2014.
6. Батай, Ж. Литература и Зло // Батай Ж. Теория религии. Литература и Зло. – Минск, 2000.
7. Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.
8. Бахтин, М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1985.
9. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979.
10. Бахтин, М. М. Проблемы поэтики Достоевского. – М.:1972.
11. Бахтин, М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. – М.:1965.
12. Белый, А. Символизм как миропонимание. – М., 1994.
13. Беньямин. В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. – М.: Медиум, 1966.
14. Бергсон, А. Смех / А. Бергсон.: Пер. с фр. – М. : Панорама, 2000.
15. Бердяев, Н. Н. Смысл творчества. – М.:1989.
16. Бодрийяр, Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту. – Екатеринбург, 2006.
17. Бодрийяр, Ж. Прозрачность зла. – Екатеринбург. 2000.
18. Бурдые, П. Исторический генезис чистой эстетики. // НЛО, 2003. №60.
19. Гадамер, Г.Г. Актуальность прекрасного. – М., 1991.
20. Гегель, Г.-В.-Ф. Эстетика. Т. 1-4. – М., 1968-1973.
21. Гринберг, К. «Авангард и китч». – Художественный журнал, 2005. №5.
22. Деррида, Ж. Шпоры: Стили Ницше. – Философские науки, 1991. №2-3.
23. Кандинский, В.В. Избранные труды по теории искусства. Т. 1-2. – М., 2001.
24. Кант, И. Критика способности суждения // Кант И. Собр. соч. В 6 т. Т. 5. – М., 1968.
25. Краусс, Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. – М.: Художественный журнал, 2003. - 320 с.
26. Лосев, А.Ф. Диалектика художественной формы//А.Ф. Лосев. Форма-Стиль-Выражение. – М., 1996.
27. Лосский, И.О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. – М., 1998.
28. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М., 1970.
29. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. – М., 1991.
30. Флоренский, П.А. Избранные труды по искусству. – М.,1996.
31. Фрейд, З. Художник и фантазирование. – М., 1995.
32. Хабермас, Ю. Модерн – незавершенный проект.
33. Хайдеггер, М. Исток художественного творения/ Хайдеггер – М. Работы и размышления разных лет. – М., 1993.
34. Шеллинг, Ф.-В. Философия искусства. – М., 1966.

35. Шкловский, В. Заметки о прозе русских классиков. – М., 1953.
36. Шкловский, В.Б. Искусство как прием. О теории прозы. – М., 1983.
37. Шлегель, Ф. Эстетика, философия, критика. – М., 1983. Т. 1.
38. Шопенгауэр, А. Мир как воля и представление. – М., "Московский клуб", 1992.

Дополнительная литература:

1. Антология французского сюрреализма. 20-е годы. – М., 1994.
2. Бычков, В.В. Эстетика. – М., 2002.
3. Виппер, Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. – М., 1985.
4. Выготский, Л.С. Психология искусства. – М., 1987.
5. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX веков. Трактаты. Статьи. Эссе. – М., 1987.
6. Зельдмайр, Х. Искусство и истина. – М., 1999.
7. Золтаи Д. Этнос и аффект. История философской музыкальной эстетики от зарождения до Гегеля. – М., 1997.
8. Ингарден, Р. Исследования по эстетике. – М., 1961.
9. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. В 5 т. – М., 1962-1968.
10. Каган, М.С. Эстетика как философская наука. – СПб., 1997. Кроче Б. Антология сочинений по философии. – СПб., 1999.
11. Кроче, Б. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика. – М., 2000.
12. Лессинг, Г.-Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. – М., 1957.
13. Литературные манифесты западноевропейских классицистов. – М., 1980.
14. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. – М., 1980.
15. Лихачев, Д.С. Очерки по философии художественного творчества. – СПб., 1999.
16. Лихачев, Д.С. Поэтика древнерусской литературы. – Л., 1979.
17. Лотман, Ю.М. Об искусстве. – СПб., 1998.
18. Лотман, Ю. М. Культура и взрыв. – М., 1992.
- 19.
20. Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек — текст — семиосфера — история. – М., 1996.
- 21.
22. Лотман, Ю. М. Структура художественного текста. – М., 1970.
23. Лосев, А.Ф. Строение художественного мироощущения//Лосев А.Ф. Форма-Стиль-Выражение. – М., 1996.
24. Мелетинский, Е.М. Поэтика мифа. – М., 1976.
25. Новая философская энциклопедия. В 4 томах. – М.: Мысль, 2010. – Т. 1. – 744 с., Т. 2. – 634 с., Т. 3. – 692 с., Т. 4. – 736 с.
26. Тен, И. Философия искусства/Подг. к изд., общ. ред. и послесл. А.М. Микешина; вступ. сл. П.С. Гуревича. – М.: Республика, 1996. – 351 с: ил.
27. Шестаков, В.П. Эстетические категории. Опыт систематического и исторического исследования. – М., 1983.
28. Русский футуризм: Теория. Практика. Критика. Воспоминания. – М., 1999.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 18.10.2016).
2. Федеральный портал «Российское образование». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.edu.ru/> (дата обращения: 18.10.2016).

3. Навигационная система по электронным ресурсам образования, науки и инноваций в России. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.informika.ru/> (дата обращения: 10.10.2016).
4. Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.library.intra.ru/> (дата обращения: 18.10.2016).
5. Официальный сайт электронной библиотеки на основе фондов Государственной публичной исторической библиотеки России (ГПИБ). Художественные произведения, изданные до 1917 года, законы Российской Империи, источники по истории, географии и этнографии России, книги по генеалогии, геральдике, истории культуры. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bibliophika.ru/> (дата обращения: 18.10.2016).
5. Информационный портал «Библиотека философского портала» содержит издания на русском и иностранных языках по философским наукам: философии, антропологии, культурологии, этике и эстетике, философии религии, восточной философии. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.philosophy.ru/> (дата обращения: 18.10.2016).
6. Информационный портал «Российская государственная библиотека (РГБ)». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsi.ru/> (дата обращения: 18.10.2016).
7. Информационный портал «Электронная библиотека по философии». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.filosof.historic.ru/> (дата обращения: 18.10.2016).
8. Информационный портал «Библиотека Гумер». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gumer.info/> (дата обращения: 18.10.2016).
9. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 18.10.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Философия искусства и современные эстетические концепции» в самостоятельной работе магистранту следует уделить особое внимание изучению первоисточников, западноевропейских и отечественных философско-эстетических теорий и концепций.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянный анализ и интерпретация художественных произведений.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ТЕАТРА И МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательные программы

«Куратор театральных проектов»

Год приема – **2022**, формы обучения – **очная**

Автор-составитель:

Барбой Юрий Михайлович, докт. искусствоведения, профессор, з.д.и. РФ

Рецензент:

ПРИНЯТА на заседании кафедры
17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
08.04.2022, протокол № 32

© РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательные программы	Куратор театральных проектов
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Методология научной работы
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-4);

способностью проводить научные исследования и оформлять их результаты (ОК-6);

готовностью к самостоятельному выполнению научных исследований и руководству отдельными этапами (разделами) научно-исследовательских работ, небольших исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки (ПК-3);

способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях Российской Федерации (ПК-9).

Цель дисциплины - формирование на базе общенаучных и специальных разделов высшего образования системы современных знаний об основах научного подхода к театру как специфическому объекту исследований.

Главные задачи дисциплины - определение сущности и структуры научного знания, его материала, логики и методов, понятие об особенностях и составе искусствознания, его внутреннем строении, соотнесение этих общеискусствоведческих характеристик и подходов со спецификой науки о театре.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Методология научных исследований» входит в базовую часть дисциплин магистерских программ «Исследование спектакля», «Театральная критика», «Проектирование и документирование спектакля», «Методология преподавания актерского мастерства», «Сценические искусства: управления проектами», изучается студентами в потоке и является опорной для последующего освоения дисциплины «Оформление научной работы», а также при подготовке выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации.

Изучение дисциплины призвано пополнить и систематизировать знания о науке, полученные студентами в учреждении высшего образования, соединить их с практическими навыками, приобретенными в ходе самостоятельной научной работы.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	2 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	116	4 / 144	Экзамен
	Всего: 26 час.	2	116	4 / 144	
Заочная	2 семестр: 10 часов.	-	62	2 / 72	-
	3 семестр: 8 часов.	2	62	2 / 72	Экзамен
	Всего: 18 час.	2	124	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Научное знание

Тема 1.1. Наука и культура. Наука и знание. Природа и задачи науки. Объект и предмет научного познания. Общие закономерности научного познания. Логика научного исследования. Факты и гипотезы.

Тема 1.2. Проблемы морфологии науки. Отрасли научного знания. Науки естественные, общественные и гуманитарные. Различные критерии для построения морфологии. Понятия о точности науки и научной строгости. Идея инонаучности.

Тема 1.3. Научный метод. Общенаучные методы. Специфические конкретные способы анализа общественных и художественных процессов. Методы театроведения. Современные методы и методики в сфере науки о театре.

Раздел 2. Искусствоведение как наука

Тема 2.1. Искусствоведение в системе наук. Предмет и задачи искусствоведения. Особенности формирования искусствознания как особой области научной деятельности. Исторически изменяемые представления об искусстве и задачах его исследования. Современная структура искусствоведческого знания: теория искусства, история искусства, художественная критика, вспомогательные дисциплины.

Тема 2.2. Институциональные основы современного искусствознания (образовательные заведения, научно-исследовательские институты, центры, отделы, научно-исследовательская работа в музеях, профессиональные союзы и объединения и т.д.). Организационные формы обмена научной информацией (научные издательства, периодические издания, научные форумы и конференции).

Раздел 3. Сущность, состав и границы театроведения

Тема 3.1. Связь театроведения с философией, эстетикой, историей и теорией культуры, гражданской историей. Отношения театроведения с фольклористикой и этнологией. Наука о театре и театральное философствование. Морфология искусства. Проблемы классификации искусств. Система искусств и общая логика ее исторического развития. Науки о смежных искусствах, их отношения с театроведением. Объект и предмет театроведения.

Тема 3.2. Современный состав науки о театре и театроведения в целом. Различные представления о составе и структуре театроведения. Театроведение как искусствознание. История театрального искусства, теория театрального искусства, театральная критика, история мысли о театре, история науки о театре, история театральной критики.

Тема 3.3. Драматическая поэзия и театральная репертуар. История и теория драмы: общность литературоведческого и театроведческого объекта; различия в предмете исследования. Исследование сцены и концепции исследования зрителя. Пограничные

области знания: психология художественного творчества, прикладная социология театра, науки об управлении.

Тема 3.4. Анализ художественных результатов и исследования творческого процесса в театре. Отношения научного театроведения с идеями и теориями театральных практиков. Вспомогательные дисциплины: историография, источниковедение, библиография.

Тема 3.5. Главные отрасли театроведения - наука об истории театра, теория театра, театральная критика. Специфика предмета каждой дисциплины и особенности ее материала.

Наука об истории театра, ее место в системе знаний о театре. История театра и история театрального искусства. Объект и предмет науки об истории театрального искусства. Материал этой отрасли театроведения. Специфика театрального искусства и особенности построения науки об истории театра. Разделы театрально-исторической науки. Художественный театральный процесс и его социокультурный контекст.

Теория театра, ее состояние и перспективы. Объект и предмет теории театра. Общая теория театра и теория театрального искусства. Специфика театрально-теоретического материала. Связь театрально-исторической и теоретической частей театроведения.

Историко-теоретический комплекс науки о театре и театральная критика. Общность и различия между ними. Дискуссии о научных основах театральной критики XX века. Предмет и материал театральной критики.

Тема 3.6. Структура театрально-критического высказывания. Соотношение основных элементов. Специфика спектакля и специфическая роль воспроизведения. Воспроизведение и анализ. Анализ и оценка. Различные критерии оценки художественного процесса в театре и театрального произведения.

Проблемы театроведческой терминологии и научного аппарата.

Раздел 4. Проблемы методологии

Тема 4.1. Общегуманитарные и специальные методы театроведения и отдельных его отраслей. Смежные наук и театроведческая методология. Место и роль в исследованиях театра философских, эстетических, социологических, культурологических методов. Методы театроведения и методы других отраслей искусствознания. Историческое и логическое в театроведческой методологии. Исторические методы в науке о театральном искусстве. Сравнительно-исторический подход к театру и его философское обоснование. Теоретические методы как необходимая часть методологического арсенала театроведения.

Тема 4.2. Социологизм и дискуссии о возможности и границах его применения.

Формальная школа и ее влияние на методологию театроведения. Формализм и проблемы специфики театрального содержания.

Тема 4.3. Семиотика и театроведение. Трактовки знака на сцене. Различные понимания текста. Структурализм в гуманитарной сфере. Структура текста и понятие о структурно-семиотическом комплексе, проблемы его использования в театроведении.

Тема 4.4. Театроведческая герменевтика, ее философские и общегуманитарные основы. Постструктурализм и проблемы открытой структуры текста.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	6	-	-	30	-	-	-	-	4	-	-	30
Тема 1.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.3	2	-	-		-	-	-					
Раздел 2	4	-	-	30	-	-	-	-	4	-	-	30
Тема 2.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	2	-	-		-	-	-					
Раздел 3	12	-	-	30	-	-	-	-	5	-	-	32
Тема 3.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.6	2	-	-		-	-	-					
Раздел 4	6	-	-	26	-	-	-	-	5	-	-	32
Тема 4.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.3	1	-	-		-	-	-					
Тема 4.4	1	-	-		-	-	-					
Всего	26	-	-	116	-	-	-	-	18	-	-	124
<i>Консульт.</i>	2			-	-			-	2			-
ВСЕГО	144				-				144			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Текущий контроль магистрантов проводится в форме индивидуальных собеседований преподавателя со студентами. Цель – выяснить степень знакомств студентов с основной литературой, необходимой для освоения дисциплины.

Промежуточная аттестация предусмотрена в форме экзамена.

Вопросы к экзамену:

1. Научное знание. Объект и предмет науки.
2. Морфология науки.
3. Логика научного исследования. Основные научные процедуры.

4. Искусствоведение как наука. Его структура и главные части.
5. Институциональные основы современного искусствоведения.
6. Театроведении и его системные связи.
7. Состав и структура современной науки о театре.
8. Главные отрасли театроведения.
9. Спектакль и проблемы его изучения.
10. Наука о театре и театральная критика.
11. Наука о театре и идеи театральных практиков.
12. Театральный репертуар.
13. Науки об актере.
14. Исследования зрительской аудитории.
15. Проблемы методологии.
16. Исторические методы исследования театра.
17. Теоретические методы исследования театр.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Альтшуллер, А.Я. Становление науки о театре//Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. — Л., 1971.
2. Бахтин, М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979.
3. Введение в театроведение. — СПб, 2011.
4. Власов, В. Стили в искусстве. Т.1. — СПб, 1995.
5. Гвоздев, А.А. Итоги и задачи научной истории театра // Задачи и методы изучения искусств. — Пг., 1924.
6. Гвоздев, А. О смене театральных систем // О театре. — Л., 1926.
7. Герман, М. О задачах театроведческого института // Наука о театре. — Л., 1975.
8. Гинзбург, Л. Об историзме и структурности // Гинзбург Л. О старом и новом. — Л.: Сов. писатель, 1982.
9. Границы спектакля: Сб. статей. — СПб, 1998.
10. Гуманитарная наука как предмет философско-методологического анализа (материалы «Круглого стола») // Вопросы философии. — 2007.
11. Давыдов, Ю. Социальная психология и театр // Театр. — 1969.
12. Добров, Г. Наука о науке. Введение в общее науковедение. — Киев, 1989.
13. Жирмунский, В. Задачи поэтики // Жирмунский В. Поэтика русской поэзии. — СПб, 2001.
14. Из истории советской науки о театре. 20-е годы. — М., 1988.
15. История советского театроведения: 1917 – 1941. — М., 1981.
16. История эстетической мысли. Т.1-5. — М., 1985-1990.
17. Каган, М. Морфология искусства. Гл. 1X – XII. — Л., 1972.
18. Калмановский, Е. С. Вопросы театральной терминологии. — Л., 1984.
19. Марков, П. Новейшие театральные течения // Марков П. О театре: В 4 т. — М.: Искусство, 1974.
20. Наука о театре. — Л., 1975.
21. Павис, П. Словарь театра. — М., 2003.
22. Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. — Л., 1974.
23. Руднев, В. Словарь культуры XX века. — М., 1999.
24. Силюнас, В. Стил жизни и стили искусства. — СПб, 2000.
25. Спектакль как предмет научного изучения. — СПб: СПбГАТИ, 1993.
26. Театральная энциклопедия: В 5 т. — М.: Сов. энциклопедия, 1961–1967.
27. Театральное пространство. — М.: Сов. художник, 1979.

28. Театральные термины и понятия: Материалы к словарю. — СПб, 2005-2015.
29. Театроведение Германии. Система координат. — СПб, 2004.
30. Философский энциклопедический словарь. — М.: Сов. энциклопедия, 1983.
31. Хрестоматия по теории литературы. — М., 1982.

Дополнительная литература:

1. Аверинцев, С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность» // Вопросы литературы. — 1971.
2. Аристотель. Искусство поэзии (любое издание).
3. Барбой, Ю.М. К теории театра. — СПб, 2008.
4. Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. — М., 1989.
5. Богатырев, П. Г. О взаимосвязи двух близких семиотических систем: Кукольный театр и театр живых актеров // Ученые записки тартуского университета. Вып. 308. Труды по знаковым системам. № 6. — Тарту, 1973.
6. Веселовский, А. Избранное: Историческая поэтика. — М.: Росспэн, 2006.
7. Волков, Н. Композиция в живописи: В 2 т. — М.: Искусство, 1977.
8. Вопросы театроведения. — СПб, 1991.
9. Выготский, Л. Психология искусства. — М., 1968
10. Громов, П. Герой и время. — Л., 1961.
11. Гусев, В. Истоки русского народного театра. — Л., 1977.
12. Иванов, В. Очерки по истории семиотики в СССР. — М.: Наука, 1976.
13. Воспоминания. Статьи. Письма. — М.: Искусство, 1988.
14. История европейского искусствознания: от античности до конца XVIII в. — М., 1963.
15. История европейского искусствознания. Первая половина XIX века - начало XX века. Кн. 1. — М., 1969.
16. Калмановский, Е. Книга о театральном актере. — Л.: Искусство, 1984.
17. Калязин, В. От мистерии к карнавалу. — М.: Наука, 2002.
18. Крэг, Э. Г. Актер и сверхмарионетка. Заметка о маске // Крэг Э. Г. Литературные манифесты. — М.: Аграф, 2001.
19. Лосев, А. Проблема символа и реалистическое искусство. — М.: Искусство, 1976.
20. Лотман, Ю.М. Об искусстве. — СПб, 2005.
21. Малахов, В. Герменевтика как методология гуманитарного знания. — М., 2005.
22. Марков, П. О театре: В 4 т. — М., 1974 – 1977.
23. Мокульский, С.С. Итоги и задачи изучения западноевропейского театра // Мокульский С.С. О театре. — М., 1963.
24. Никифоров, А. Философия науки: история и методология. — М., 1988.
25. Проблемы знания в истории науки и культуры. — СПб, 2001.
26. «Ревизор» в театре имени Вс. Мейерхольда. — СПб, 2002.
27. Рождественская, Н. Проблема «актер - зритель» в режиссерских системах XX века // Художник и публика. — Л., 1981.
28. Рудницкий, К. «Лес» Мейерхольда // Театр. — 1976.
29. Соколянский, А. Театр как «недоискусство» // Петербургский театральный журнал. — 1992.
30. Теория литературы. Т.1. — М., 2005.
31. Теория литературы. Т.3. — М., 2003.
32. Титова, Г. Мейерхольд и Комиссаржевская: Модерн на пути к Условному театру. — СПб, 2006.
33. Тынянов, Ю. Поэтика. История литературы. Кино. — М., 1977.
34. Фрейденберг, О.М. Миф и театр. — М., 1988.
35. Хейзинга, Й. Homo ludens. — М., 1992.

36. Чепуров, А. Сверхсюжет спектакля // Спектакль как предмет научного изучения. — СПб, 1993.

37. Эйхенбаум, Б. О литературе. — М., 1987.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Сайт Петербургского театрального журнала. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ptj.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

2. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.teatr-lib.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

3. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

4. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Библиотека МХАТ им. А. П. Чехова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

6. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).

7. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

8. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Методология научной работы» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению обязательной и дополнительной литературы.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

3. Рабочее место преподавателя.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)»**

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Магистерские программы

«Куратор театральных проектов»

Год приема – **2022**, формы обучения – **очная**

Авторы-составители:

Громова Надежда Васильевна, зав. кафедрой, канд. искусствоведения, доцент
Ковалева Евгения Дмитриевна, доцент

Рецензент:

Колосова Лариса Юрьевна, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
08.04.2022, протокол № 32

© РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Магистерские программы	«Куратор театральных проектов»
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Иностранный язык в сфере профессионального общения
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть следующей компетенцией, определенной федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1).

Помимо компетенции, предусмотренной федеральным стандартом, изучение иностранного языка предполагает:

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции, обеспечивающей использование английского языка в культурной, профессиональной сферах коммуникативного воздействия. При этом в центре внимания – развитие культуры устной и письменной речи на английском языке, сбор, систематизация информации, представляющей интерес для магистрантов.

- развитие умений представлять родную страну, родной город и их культуру.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Английский язык является одной из важнейших дисциплин гуманитарного цикла и рассматривается как неотъемлемая и существенная часть в подготовке профессионалов, специализирующихся в сфере театрального искусства. Дальнейшая, как практическая, так и теоретическая работа в данной сфере во многом зависит от уровня владения английским языком.

В наши дни профессиональный рост деятеля театра осуществляется в непосредственном контакте с международными театральными компаниями и студиями; в участии в международных форумах и фестивалях, мастер-классах и семинарах. Успешная театральная карьера, таким образом, напрямую связана с твердыми и разносторонними знаниями данного иностранного языка.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 12 нед. = 24 часа	2	46	2 / 72	Зачет
	2 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов	2	44	2 / 72	Экзамен

	Всего: 50 час.	4	90	4 / 144	
Заочная	1 семестр: 10 часов	2	60	2 / 72	Зачет
	2 семестр: 6 часов	2	64	2 / 72	Экзамен
	Всего: 16 час.	4	124	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Грамматика

Тема 1.1. Предлоги.

Тема 1.2. Глагол: временные формы Present, Past, Future Simple Tenses, Present, Past, Future Continuous Tenses, Present, Past Perfect Tenses, Present Continuous для выражения действия в будущем

Тема 1.3. Модальные глаголы can, may, must, should.

Тема 1.4. Страдательный залог. Способы перевода пассивных конструкций на русский язык.

Тема 1.5. Неличные формы глагола причастие 1 и 2, герундий. Перфектное причастие. Объектный причастный оборот. Независимый причастный оборот.

Тема 1.6. Инфинитивные формы и функции инфинитива Сложное дополнение, сложное подлежащее. For + Infinitive.

Раздел 2. Синтаксис

Тема 2.1. Повествование: простое и сложное предложение. Структура.

Тема 2.2. Сложноподчиненное предложение Типы придаточных предложений. Бессоюзная связь. Придаточные определительные предложения с бессоюзной связью.

Тема 2.3. Косвенная речь. Условные предложения.

Раздел 3. Профессиональные разговорные темы

Тема 3.1. Театральные специальности: драматург, режиссер, актер.

Тема 3.2. Театральные специальности; историк театра, театральный критик.

Тема 3.3. Театральные специальности: продюсер.

Тема 3.4. Пьеса и спектакль: основы драматического анализа.

Тема 3.5. Основы истории театра в России. Формирование театральных традиций.

Тема 3.6. Основы истории зарубежного театра: ключевые фигуры актеров и режиссеров XIX–XXI века.

Тема 3.7. Лучшие театры мира и их устройство.

Тема 3.8. Театральные художники.

Тема 3.9. Основы сценографии.

Тема 3.10. Санкт-Петербургские театры сегодня.

Тема 3.11. Театры оперы и балета.

Тема 3.12. Оперетта и мюзикл.

Тема 3.13. Кукольный театр.

Тема 3.14. Цирк и ТЮЗ.

Тема 3.15. Мое самое сильное театральное впечатление.

Тема 3.16. Организационные аспекты театра: менеджмент и продюсерское дело.

Тема 3.17. Организация гастролей театра.

Тема 3.18. Речевой этикет.

Раздел 4. Чтение. Письмо. Аудирование

Тема 4.1. Аналитическое чтение, пересказ профессиональной научной литературы.

Тема 4.2. Чтение и пересказ газетных и журнальных статей.

Тема 4.3. Тесты.

Тема 4.4. Аудирование.

Тема 4.5. Просмотр видеоматериалов.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	6	-	20	-	-	-	-	-	4	-	30
Тема 1.1	-	1	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	1	-									
Тема 1.3.	-	1	-									
Тема 1.4.	-	1	-									
Тема 1.5.	-	1	-									
Тема 1.6.	-	1	-									
Раздел 2	-	6	-	14	-	-	-	-	-	2	-	25
Тема 2.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	2	-									
Тема 2.3	-	2	-									
Раздел 3	-	22	-	30	-	-	-	-	-	5	-	35
Тема 3.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	2	-									
Тема 3.3	-	1	-									
Тема 3.4	-	2	-									
Тема 3.5	-	1	-									
Тема 3.6	-	1	-									
Тема 3.7	-	1	-									
Тема 3.8	-	1	-									
Тема 3.9	-	1	-									
Тема 3.10	-	1	-									
Тема 3.11	-	1	-									
Тема 3.12	-	2	-									
Тема 3.13	-	1	-									
Тема 3.14	-	1	-									
Тема 3.15	-	1	-									
Тема 3.16	-	1	-									
Тема 3.17	-	1	-									
Тема 3.18	-	1	-									
Раздел 4	-	16	-	26	-	-	-	-	-	5	-	34
Тема 4.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.2	-	4	-									
Тема 4.3	-	2	-									
Тема 4.4	-	4	-									
Тема 4.5	-	4	-									
Всего	-	50	-	90	-	-	-	-	-	-	-	124
<i>Консульт.</i>	4			-	-			-	4			-
ВСЕГО	144				-				144			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу магистранта по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, просмотр видеоматериалов на английском языке.

В объем самостоятельной работы магистранта также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Контроль самостоятельной работы осуществляется на каждом практическом занятии во время проверки домашнего задания.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Зачет включает лексико-грамматический тест, опрос по пройденным разговорным темам, по специальным темам, перевод текстов, содержащих как изученные лексико-грамматические единицы, так и единицы, неизвестные студенту (во время работы допускается пользование словарем). На зачете магистрант должен по-английски пересказать газетную статью о современном театре, прокомментировать тему статьи; рассказать о любимом спектакле или работе художника над тем или иным спектаклем, делая акценты на профессиональную лексику.

Экзамен, завершающий изучение курса английского языка, включает в себя:

Перевод текста с английского языка на русский язык (со словарем).

Пересказ по-английски газетной статьи о современном театре и театральной критике.

Монологическое высказывание по теме дипломной работы.

Свободная беседа с экзаменатором. Ответы на вопросы.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. R. Merphy. English grammar in use. (Elementary) Cambridge university press. 2007.
2. R. Merphy English grammer in use. (Intermediate) Cambridge university press. 2007.
3. V. Swan, C. Walter. How English works. Oxford university press. 2007.
4. M. McCarthy, F. O'Dell English Vocabulary in Use (Elementary) Cambridge university press 2013
5. M. McCarthy , F. O'Dell Test Your English Vocabulary in Use (Elementary), 2013.
6. S.Redman English Vocabulary in Use (Pre-intermediate and intermediate) Cambridge university press, 2013.
7. Дроздова, Т., Берестова, А., Маилова, В. English grammar. — СПб, 2000.
8. Дроздова, Т., Берестова, А., Дунаевская, Н. Everyday English. — СПб, 2000.
9. Перель, Э. Англо-русский и русско-английский театральный словарь. — М., 2005.
10. Браф, С. Английский за 30 дней. — М., 2006.
11. Бонди, Е.А. и др. Учебное пособие по английскому языку для студентов-искусствоведов. — М.: МГУ, 1980.
12. Драгункин, А.Н. Малый прыжок в английский за 115 минут: самоучитель. — СПб.—М.: 2004.
13. Деловой английский. English for Busness. Ч.1-2./Т.К.Алексеева и др. — М., 2000.

14. Деловой английский. English for Busness. Ч.3/ Л.Г.Памухина, А.Г.Глуховская, З.И.Сочилина. — М., 2000.
15. Полякова, Т.Ю. Английский язык для диалога с компьютером: учеб. пособие. Изд. 2-е, стереотип. — М., 2002.

Дополнительная литература:

1. Громова, Н.В. Saint-Petersburg: history and culture. Part 1. The Guide to St. Petersburg. — СПб: СПбГАТИ. 2008.
2. Громова, Н.В. Saint-Petersburg: history and culture. Part 2. Museums. — СПб: СПбГАТИ. 2009.
3. Ковалева, Е.Д. Saint-Petersburg: history and culture. Part 3. The Imperial Suburbs. — СПб: СПбГАТИ. 2009.
4. Громова, Н.В. Saint-Petersburg: history and culture. Part 4. Russian Emperors. — СПб: СПбГАТИ. 2010.
5. Громова, Н.В. Saint-Petersburg: history and culture. Part 5. Theatres. — СПб: СПбГАТИ. 2010.
6. Громова, Н.В. History of English theater. Actors. — СПб: СПбГАТИ, 2011.
7. Громова, Н.В. English poetry. Part 1 and 2. — СПб: СПбГАТИ, 2013.
8. Ульянова, А.Б. Лексика английского языка. Часть 1 и 2. (для студентов заочной и вечерней формы обучения). — СПб: СПбГАТИ, 2013.
9. Громова, Н.В. Читаем английскую классику. S. Maugham Theatre (extract pages). — СПб: СПбГАТИ, 2014.
10. Иванов, В.М. Сценография в биографиях. — СПб: СПбГАТИ, 2010.
11. Поуви, Д., Иванов, А. Английский речевой этикет. — СПб, 1998.
12. Ощепкова, В., Шустилова, И. О Британии вкратце. — М., 1977.
13. Тимановская, Н. Об Англоязычных странах. — Тула, 1998.
14. Сатинова, Р. Великобритания. — Минск, 1998.
15. Кузнецова, Е. Основы фонетики английского языка. — СПб, 2000.
16. Меркулова, Е. Английский язык для студентов университетов.
17. Введение в курс фонетики. — СПб, 2000.
18. Качалова, К., Израилевич, Е. Практическая грамматика английского языка. — М., 1998.
19. Klekovkina E., Mann M., Taylore-Knowles S. Practice Tests for the Russian State Exam. Macmillan, 2006.
20. Дмитриева, Е. Санкт-Петербург: История. Архитектура. Культура. — СПб, 2003.
21. Павлоцкий, Д. Добро пожаловать в Санкт-Петербург. — СПб, 2004.
22. English for art students, 1977.
23. Theater world. Reader for art students, 1978.
24. The Hermitage. A stroll around the halls and galleries. St.-Petersburg, 2006.
25. Hashemy, R. Merphy. English grammar in use. Supplementary Exercises. Cambridge university press, 2007.
26. LL & O Soars “Headway” Oxford university press, 2007.
27. Kenneth Pickering and Mark Woolgar. Theater studies, 2009.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт британской широковещательной корпорации (BBC). [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bbc.co.uk/> (дата обращения: 20.09.2016).
2. Видеоканал для изучения английского языка. BBC Learning English. <http://www.youtube.com/user/bbclearningenglish/> (дата обращения: 20.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Английский язык» в самостоятельной работе магистранту следует уделить особое внимание чтению и переводу оригинальной профессиональной литературы на английском языке, научных и газетных статей, выполнению грамматических упражнений, подготовке профессиональных разговорных тем для пересказа, просмотру видеоматериалов (фильмы, учебные программы на английском языке), аудированию (восприятию английской речи на слух).

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа магистрантов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория, оборудованная современной аудио и видеотехникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп магистрантов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Магистерские программы

«Куратор театральных проектов»

Год приема – **2022**, формы обучения – **очная**

Автор-составитель:
Сундстрем Лев Геннадьевич, канд. искусствоведения, профессор, з.д.и. РФ

Рецензент:
Барбой Юрий Михайлович, профессор, з.д.и. РФ

ПРИНЯТА на заседании кафедры
17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
08.04.2022, протокол № 32

© РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Магистерские программы	«Куратор театральных проектов»
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Педагогика высшей школы
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-4);

способностью преподавать дисциплины (модули), связанные с историей и теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях Российской Федерации (ПК-9);

умением самостоятельно подготовить полный комплекс учебно-методических материалов к дисциплинам (модулям), по которым ведет педагогическую деятельность (ПК-10).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Правовые отношения в сфере культуры и образования», а также для прохождения педагогической практик: «Учебная практика: программирование научно-учебного процесса», «Производственная практика – педагогическая».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	3 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	116	4 / 144	Зачет, Контрольная работа
	Всего: 26 час.	2	116	4 / 144	
Заочная	2 семестр: 10 часов		62	2 / 72	Зачет, Контрольная работа
	3 семестр: 8 часов	2	62	2 / 72	
	Всего: 26 час.	2	124	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы дисциплины

Тема 1. Развитие законодательства об образовании в Российской Федерации (1992 – 2012 гг.)

Регулирование образовательной деятельности высшей школы в советский период. Закон «Об образовании» 1992 года. Его роль в формировании современного отечественного законодательства об образовании. Федеральный закон «О высшем и послевузовском образовании». Внесение множества изменений в эти законы по мере развития системы образования. Разработка нового федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», вступающего в силу с 1 сентября 2013 года.

Тема 2. Болонский процесс и его влияние на формирование системы высшего образования в Российской Федерации

Ключевые даты Болонского процесса. 1998 год – Сорбонская декларация (Великобритания, Германия, Франция и Италия). 1999 год – Болонская декларация (29 европейских стран). 2003 год – присоединение России к Болонскому процессу. Соотношение обязательств в рамках европейской интеграции и задачи сохранения важных национальных традиций высшего образования. Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы, одобренная распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2008 г. N 1244-р.

Тема 3. Государственные образовательные стандарты в области высшего образования

Понятие образовательного стандарта. Особенности образовательных стандартов по направлениям и специальностям высшего образования в сфере искусства. Три поколения образовательных стандартов высшей школы (1996, 2003, 2010 гг.). Корректировка Федеральных государственных образовательных стандартов подготовки бакалавров, магистров и специалистов третьего поколения в связи с вступлением в силу федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Разработка федеральных государственных образовательных стандартов подготовки кадров высшей квалификации (аспирантов и ассистентов-стажеров).

Тема 4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

Структура системы образования. Уровни образования (ст. 10). Типы и категории образовательных организаций (ст. 23). Лицензирование и государственная аккредитация организации высшего образования. Государственный контроль (надзор) в сфере образования (ст. 91, 92 и 93).

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам высшего образования (документ Минобрнауки России в соответствии с п. 11 ст. 13 Закона об образовании в Российской Федерации). Отражение в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» специфики образования в сфере искусства (ст. 83). Примерные и основные образовательные программы (ст. 12).

Тема 5. Порядок разработки основных образовательных программ

Компетентностный подход при разработке основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по направлениям (специальностям) высшего образования. Рабочий учебный план как важнейший элемент образовательной программы. Формы аттестации обучающихся (текущей, промежуточной, итоговой). Календарный учебный график программ бакалавриата, магистратуры и специалитета. Особенности календарных учебных графиков программ подготовки кадров высшей квалификации. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, учебных, производственных (преддипломных) практик.

2. Распределение часов по темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Тема 1	2	-	-	116	-	-	-	-	10	-	-	62
Тема 2	4	-	-		-	-	-					
Тема 3	6	-	-		-	-	-					
Тема 4	6	-	-		-	-	-		8			
Тема 5	8	-	-		-	-	-					
Всего	26	-	-	116	-	-	-	-				
<i>Консульт.</i>	2			-	-			-	2			124
ВСЕГО	144				-				144			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу магистранта по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

Учебным планом по данной дисциплине контрольные и курсовые работы не предусмотрены.

При освоении материала курса каждый обучающийся разрабатывает один из элементов конкретной образовательной программы. Вид этого элемента (фрагмент рабочего учебного плана, рабочая программа курса и др.) и специальность (направление) выбираются по согласованию с преподавателем.

Кроме того каждый обучающийся готовит краткое сообщение по одной из тем курса.

В объем самостоятельной работы магистранта также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к зачету:

1. Развитие законодательства об образовании в Российской Федерации (1992 – 2012 гг.).

2. Болонский процесс и его влияние на формирование системы высшего образования в Российской Федерации.

3. Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы, одобренная распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2008 г. N 1244-р.

4. Государственные образовательные стандарты в области высшего образования (три поколения – 1996, 2003, 2010 гг.).

5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.

6. Структура системы образования. Уровни образования (ст. 10).

7. Бакалавриат, магистратура, специалитет – уровни высшего образования.

8. Подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, адъюнктура, ординатура, ассистентура-стажировка) как уровень высшего образования.
9. Типы и категории образовательных организаций (ст. 23).
10. Лицензирование и государственная аккредитация организации высшего образования. Государственный контроль (надзор) в сфере образования (ст. 91, 92 и 93).
11. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам высшего образования (документ Минобрнауки России в соответствии с п. 11 ст. 13 Закона об образовании в Российской Федерации).
12. Отражение в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» специфики образования в сфере искусства (ст. 83).
13. Основные образовательные программы. Порядок их разработки с учетом компетенций, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами по направлениям (специальностям) высшего образования. Примерные основные образовательные программы (ст. 12).
14. Рабочий учебный план как важнейший элемент образовательной программы.
15. Формы аттестации обучающихся (текущей, промежуточной, итоговой).
16. Календарный учебный график программ бакалавриата, магистратуры и специалитета. Особенности календарных учебных графиков программ подготовки кадров высшей квалификации.
17. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, учебных, производственных (преддипломных) практик.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература (нормативно-правовые акты):

1. Об образовании: Закон РФ от 10.07.1992 г. N 3266-1 (в ред. на 15.04.2013 г.)
2. О высшем и послевузовском профессиональном образовании: Федеральный закон от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ (в ред. на 15.04.2013 г.)
3. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (в ред. на 15.04.2013 г.)
4. Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы, одобренная распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2008 г. N 1244-р

Дополнительная литература:

1. Байденко, В. И. Основные тенденции развития высшего образования: глобальные и болонские измерения / В. И. Байденко. — М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2010. — 312 с.
2. Сазонов, Б. А. Академические часы, зачетные единицы и модели учебной нагрузки. — М.: Высшее образование в России. — 2008. — № 1. — С. 3-20.
3. Отличительные особенности ФГОС ВПО третьего поколения. [Электронный ресурс]. URL: http://www.msmsu.ru/userdata/manual/images/fac/ped_obr/Otlihitelqnye_osobennosti_FGOS_VPO_tretqego_pokoleniq.doc (дата обращения: 14.03.2016).

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Педагогика высшей школы» в самостоятельной работе магистранту следует уделить особое внимание изучению первоисточников нормативных материалов – законов, приказов, правил, инструкций.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых нормативов, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику магистранты.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра русского театра

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ТЕАТРА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.04.03 Театральное искусство
Квалификация
«Магистр»
Магистерская программа
«Куратор театральных проектов»

Год приема – **2022**, формы обучения – **очная**

Автор-составитель:
Песочинский Николай Викторович, канд. искусствоведения, доцент

Рецензент:
Барбой Юрий Михайлович, докт. искусствоведения, профессор, з.д.и. РФ

ПРИНЯТА на заседании кафедры
17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
08.04.2022, протокол № 32

© РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Магистерская программа	Куратор театральных проектов
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Методология современного искусствознания
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

способностью проводить научные исследования и оформлять их результаты (ОК-6).

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

способностью выступать консультантом постановочных групп по проблемам, соответствующим профилю подготовки (ПК-2);

готовностью к самостоятельному выполнению научных исследований и руководству отдельными этапами (разделами) НИР, небольших научных исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки (ПК-3).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Методология современного искусствознания» опирается на материал таких дисциплин, как «Театральные концепции в России XX века», «Современный театр», «Паратеатральные формы культуры», «Семинар по проблемам истории театра», «Проблемы современной режиссуры и актерского мастерства».

Дисциплина «Методология современного искусствознания» является одной из опорных для освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Подготовка и защита выпускной квалификационной работы».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	3 семестр: 4 x 13 нед. = 52 часа.	2	18	2 / 72	Зачет Курсовая работа
	Всего: 52 час.	2	18	2 / 72	
Заочная	3 семестр: 16 часов.	-	20	1 / 36	Контрольная работа

4 семестр: 4 часа.	2	30	1 / 36	Зачет Курсовая работа
Всего: 20 час.	2	50	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Тема 1. Вводное занятие.

Представление о культурологической периодизации художественной культуры. Классический, неклассический (модернистский), пост-неклассический (постмодернистский) способы художественного мышления. Адекватные способы отражения и анализа культурных систем.

Традиции искусствоведческого знания.

История наследования идей в искусствознании. Исторические этапы искусствознания. Проблемы корреляции исторических, художественных и научных эпох. Художественно-методологические комплексы культурных эпох и способы их изучения.

Тема 2. Исторические методы искусствоведения.

Понимание исторической модели в разных видах искусства. Изучение эволюции, наследования и трансформации художественных моделей. Понятие исторической поэтики. Объективность и относительность исторической обусловленности в наследовании и смене художественных систем.

Новые тенденции в историографии искусств.

Принципы историзма в ситуации постмодерна. Методология исторических исследований в контексте современных теорий искусства. Новые работы по истории литературы, театра, кино, музыки, фольклора, изобразительных искусств, художественного авангарда.

Тема 3. Герменевтические аспекты искусствоведения.

Понятие интерпретации в области искусства. Способы, техники, методы интерпретации. Метод субъективной, психологической, сверхсознательной интерпретации, вживание, эмпатия. Авторство толкователя. Текст как воплощенная множественность. Текст как чтение и текст как создание. Проблема достоверности авторского замысла. Герменевтический круг.

Тема 4. Формальный метод в искусствоведении.

Изучение произведения как конструкции. Организационный дискурс искусствознания. Лингвистический способ анализа. Подход к искусству как к системе приёмов. Идея материала и формы. Концепция образной системы. Видение и узнавание. Понятие семантики. Феномен остражнения.

Тема 5. Семиотика как метод искусствоведения.

Понятие о художественном тексте. Изучение языков художественной коммуникации. Репрезентация и знаковые системы. Процесс означения и его коды. Коннотация и денотация. Типологии знаков в различных искусствах.

Структуралистский подход в искусствознании.

Язык как основа художественной коммуникации. Изучение художественного текста как функциональной системы. Бессознательные структуры, надличный формообразующий механизм в природе эстетической коммуникации. Системность отношений в произведении. Выявление бинарных оппозиций внутри художественного текста. Понятие инварианта художественной системы.

Постструктуралистский подход к искусству.

Изучение «вариативных» сторон художественной коммуникации: контекст, совокупность индивидуальных явлений и черт, которая стоит за текстом, динамика текста, несистемные, уникальные, нерасчлняемые, неупорядоченные, случайные уровни текста. Свобода, волюнтаризм, иррациональность в творчестве. Открытость, нецентрованность, незавершенность «структуры» художественного события.

Тема 6. Ритуально-мифологическое понимание искусства.

Феномен сверхсознания как природа искусства. Выявление мифологической основы творчества. Идея «синтеза» в основе искусства. Столкновение стихийного и сознательного в творчестве. Проникновение за поверхность артефакта, интерпретация ритуальной сущности художественной коммуникации. Метафизика искусства.

Тема 7. Социология искусства.

Изучение искусства как своеобразного социума, находящегося с окружающим социальным и культурным пространством в сложных коммуникативных, психологических, технологических отношениях. Создатель артефакта и зритель, слушатель, читатель. Теории игровых структур. Изучение искусства в контексте сдвигов информационного пространства, в системе многоуровневых связей субкультур.

Тема 8. Психоаналитическое и антропологическое понимание искусства.

Изучение бессознательной природы творчества. Художественное творчество как психоанализ. Идея архетипов в основе искусства. Подходы к пониманию символического воплощения латентного бессознательного в произведении. Психоаналитическая теория жанров. Коллективное бессознательное и искусство.

Изучение синкретической природы искусства. Пред-художественные мотивы творчества, ритуальный компонент в природе художественной культуры. Исследование мотивов, объединяющих национальные культуры и художественные эпохи. Преодоление границ искусства. Способы изучения мистериальных, эвритмических, авангардных явлений культуры.

Тема 9. Новые тенденции в теории искусств.

Научные принципы в ситуации постмодерна. Междисциплинарные исследования. Исследования в области философии искусств. Новые работы по теории фольклора, литературы, театра, кино, музыки, изобразительных искусств, художественного авангарда.

Тема 10. Актуальные проблемы художественной критики.

Критика и современная теория искусств. Критика и журналистика. Литературно-художественные издания. Критика и блогосфера.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Тема 1	-	8	-	18	-	-	-	-	-	20	-	50
Тема 2	-	8	-		-	-	-					
Тема 3	-	4	-		-	-	-					
Тема 4	-	4	-		-	-	-					
Тема 5	-	8	-		-	-	-					
Тема 6	-	4	-		-	-	-					

Тема 7	-	4	-		-	-	-					
Тема 8	-	4	-		-	-	-					
Тема 9	-	4	-		-	-	-					
Тема 10	-	4	-		-	-	-					
Всего	-	52	-	18	-	-	-	-	-	20	-	50
Консульт.	2			-	-			-	2			-
ВСЕГО	72				-				72			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные темы курсовых работ (очная форма обучения):

1. Исторические методы искусствоведения.
2. Герменевтические аспекты искусствоведения.
3. Семиотика как метод искусствоведения.
4. Структуралистские аспекты в искусствознании.
5. Постструктуралистский подход к искусству.
6. Формальный метод в искусствоведении.
7. Ритуально-мифологическое понимание искусства.
8. Социология искусства.
9. Психоаналитическое понимание искусства.
10. Антропологическое понимание искусства.
11. Новые тенденции в теории искусств.
12. Новые тенденции в историографии искусств.
13. Актуальные проблемы художественной критики.

Примерные темы контрольных работ (заочная форма обучения, 3-й семестр):

1. Новые тенденции в теории искусств.
2. Новые тенденции в историографии искусств.
3. Актуальные проблемы художественной критики.

Примерные темы курсовых работ (заочная форма обучения, 4-й семестр):

1. Исторические методы искусствоведения.
2. Герменевтические аспекты искусствоведения.
3. Семиотика как метод искусствоведения.
4. Структуралистские аспекты в искусствознании.
5. Постструктуралистский подход к искусству.
6. Формальный метод в искусствоведении.
7. Ритуально-мифологическое понимание искусства.
8. Социология искусства.
9. Психоаналитическое понимание искусства.
10. Антропологическое понимание искусства.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Веселовский, А.Н. Историческая поэтика. — М., 1989.
2. Барт Ролан. S/Z. 2-е изд. — М., 2001.
3. Вопросы театроведения. — СПб, 1991.
4. Гадамер, Г.-Х. Истина и метод. Основы философской герменевтики. — М., 1988.
5. Гвоздев, А.А. Итоги и задачи научной истории театра// Из истории советской науки о театре. 20-е годы. — М., 1988.
6. Герман, М. О задачах театроведческого института // Наука о театре. — Л., 1975.
7. Жирмунский, В.М. Задачи поэтики. // Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. — Л., 1977.
8. Из истории советской науки о театре. 20-е годы. — М., 1988.
9. Имена. События. Школы. Страницы художественной жизни 1920-х годов. — СПб, 2007.
10. Кандинский, В. О духовном в искусстве. — М., 1992.
11. Лотман, Ю. Семиотика сцены // Театр. 1980. № 1. С. 89-99
12. Малахов, В.С. Герменевтика как методология гуманитарного знания. — М.: РГГУ, 2005.
13. Социология искусства. Учебник. Отв. ред. Жидков В.С., Клявина Т.А. — СПб, 2005.
14. Театроведы Израиля размышляют. — СПб, 2002.
15. Театроведение Германии: Система координат. — СПб, 2004.
16. Шкловский, В. Искусство как прием. // Шкловский В. Б. Гамбургский счет. — М., 1990. С. 58-72.
17. Шлейермахер, Ф.Д.Э. Герменевтика. // Общественная мысль. Вып. IV. — М., 1993.
18. Юнг, К.Г. Архетип и символ. — М., 1991.

Дополнительная литература:

1. Владимиров, С. Действие в драме. — СПб, 2007.
2. Выготский, Л. Психология искусства. — М., 1968
3. Владимиров, С. Действие в драме. — СПб: СПбГАТИ, 2007.
4. Гачев, Г. Жизнь художественного сознания: Очерки по истории образа: В 2 ч. — М.: Наука, 1972. Ч. 1.
5. Гегель, Г. В.Ф. Действие // Гегель Г. В.Ф. Эстетика: В 4 т. — М.: Искусство, 1968. Т. 2.; Гегель Г. В.Ф. Драматическая поэзия // Там же. 1971. Т. 3.
6. Границы спектакля. — СПб: СПбГАТИ, 1999.
7. Гротовский, Е. От бедного театра к искусству-проводнику. — М., 2003.
8. Евреинов, Н. Демон театральности. — М.—СПб, 2002
9. Искусство режиссуры за рубежом. — СПб, 2004.
10. Как всегда об авангарде. — М., 1992.
11. Калязин, В. От мистерии к карнавалу. — М., 2002.
12. Костелянец, Б. Драма и действие: Лекции по теории драмы. — М., 2007.
13. Крэг, Э. Г. Воспоминания. Статьи. Письма. — М., 1988.
14. Литературные манифесты. — М., 2001.
15. Молодцова, М. Комедия дель арте. — Л., 1990.
16. Пави, П. Словарь театра. — М., 1991.
17. Петербургские записки о театре. — СПб, 2003.
18. Режиссерский театр: В 2 т. — М.: МХТ, 2001.
19. Режиссура. Взгляд из конца века. — СПб, 2005.
20. Руднев, В. Словарь культуры XX века: Ключевые понятия и тексты. — М., 1999.

21. Соколянский, А. Театр как «недоискусство» // Петербургский театральный журнал. 1992. № 0.
22. Спектакль как предмет научного изучения. — СПб, 1993.
23. Спектакли двадцатого века. — М., 2004.
24. Театроведение Германии: Система координат. — СПб, 2004.
25. Титова, Г. Творческий театр и театральный конструктивизм. — СПб, 1995.
26. Титова, Г. Мейерхольд и Комиссаржевская: Модерн на пути к Условному театру. — СПб, 2006.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Сайт Петербургского театрального журнала. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ptj.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
2. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.teatr-lib.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
3. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
4. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
5. Библиотека МХАТ им. А. П. Чехова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
6. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
7. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
8. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.09.2015).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Методология современного искусствознания» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основной и дополнительной литературы.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
3. Рабочее место преподавателя
4. Оборудование для видеопроекции презентаций студентов.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«СЕМИНАР - СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.04.03 Театральное искусство
Квалификация
«Магистр»
Образовательная программа
«Куратор театральных проектов»

Год приема – **2022**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Чепурова Ольга Александровна, преподаватель

Рецензент:
Скороход Наталья Степановна, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
08.04.2022, протокол № 32

РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Куратор театральных проектов
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Современный спектакль и концепции перформативной культуры
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

готовностью использовать в профессиональной деятельности компьютер, сеть «Интернет», компьютерные программы (ОК-5);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Современный спектакль и концепции перформативной культуры» опирается на материал дисциплин «Философия искусства и современные эстетические концепции», «История искусства и методология его изучения», а также соотносится с курсом «Теория театра».

Дисциплина направлена на расширение теоретического кругозора магистранта в профильной области, являясь составной частью предмета театрального искусства на современном этапе его развития.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	2 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	8	1 / 36	Зачет
	3 семестр 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	8	1 / 36	Зачет
	Всего: 52 часа.	4	16	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Современный спектакль

Тема 1.1. Вводное занятие.

Тема 1.2. Структура театрального текста.

Тема 1.3. Композиция спектакля. Общие принципы.

Тема 1.4. Типы современного театра, жанры спектаклей.

Тема 1.5. Виды режиссуры в эстетике и технологии.

Тема 1.6. Пьеса и спектакль. Принципы литературной и сценической драматургии.

Тема 1.7. Спектакль психологического и метафорического типа.

Тема 1.8. Анализ спектакля «игрового» театра.

Тема 1.9. Режиссура «действенного анализа».

Тема 1.10. Постмодернистский спектакль.

Тема 1.11. Театральные формы авангарда.

Раздел 2. Перформативное искусство. История развития

Тема 2.1. Театральный процесс и понятие современности («современный», «современность», «модернизм»).

Тема 2.2. Понятия «перформанс» и «спектакль» в российском театроведческом контексте. Предыстория возникновения перформанса. Что такое – перформанс? Диалектика понятия.

Тема 2.3. Основные этапы становления и развития перформативного искусства в России и за рубежом. Авангардистская концепция перформанса: Альфред Жарри и Василий Кандинский. Перформативное искусство дадаистов.

Тема 2.4. Манифесты мирового авангарда. Западноевропейские манифесты футуризма и дадаизма. Флюксус манифест. Манифесты русского авангарда.

Тема 2.5. Советский авангард и первые перформансы.

Тема 2.6. Конструктивизм в сценическом искусстве в России и зарубежом.

Тема 2.7. Развитие перформативного искусства в западной Европе: основные имена.

Тема 2.8. Рождение хепенинга: 5:25 минуты тишины.

Раздел 3. Концепции современного театра и перформативного искусства.

Тема 3.1. Роль пространства и времени в перформансе.

Тема 3.2. Сайт-специфический перформанс.

Тема 3.3. Теория перформанса. Идеи Ричарда Шехнера.

Тема 3.4. Постдраматический театр. Теория Ханса-Тиса Лемана.

Тема 3.5. Эрика Фишер-Лихте о перформативном повороте.

Тема 3.6. Мультимедиа технологии и перформативное искусство. Введение.

Тема 3.7. Цифровой перформанс. Мультимедиа театр 1911-1959 Перформанс и технология после 1960-х гг. Теория Liveness Актер и цифровой персонаж. Пространство перформанса – физическое и цифровое. Видео арт.

Тема 3.8. Социальный и адаптационный театр.

Тема 3.9. Психодрама.

Тема 3.10. Политика перформанса

Тема 3.11. Документация перформанса

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лек. ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	13	13	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.3	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.4	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.5	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.6	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.7	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.8	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.9	2	2	-		-	-	-					
Тема 1.10	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.11	2	2	-		-	-	-					
Раздел 2	13	13	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.3	2	2	-		-	-	-					
Тема 2.4	4	4	-		-	-	-					
Тема 2.5	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.6	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.7	2	2	-		-	-	-					
Тема 2.8	1	1	-		-	-	-					
Раздел 3	13	13	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	1	1	-		-	-	-					
Тема 3.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 3.3	1	1	-		-	-	-					
Тема 3.4	1	1	-		-	-	-					
Тема 3.5	1	1	-		-	-	-					
Тема 3.6	1	1	-		-	-	-					
Тема 3.7	2	2	-		-	-	-					
Тема 3.8	1	1	-		-	-	-					
Тема 3.9	1	1	-		-	-	-					
Тема 3.10	1	1	-		-	-	-					
Тема 3.11	2	2	-		-	-	-					
Всего	26	26	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>	4			-	-			-	-			-
ВСЕГО	72				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу магистранта по дисциплине включается изучение рекомендуемой к прочтению литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы магистранта также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

В объем самостоятельной работы магистранта может включаться подготовка докладов с дальнейшим обсуждением по принципу семинара.

Темы для докладов:

1. Перформативное искусство в России сегодня. Обзор: направления, имена, мероприятия.
2. Отличительные признаки современного спектакля с использованием перформативных включений. Разбор примера из актуальной театральной практики.
3. Перформативность в повседневной жизни.
4. Мой личный опыт знакомства с перформативным искусством.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к зачету в 1 семестре:

1. Общие принципы композиции спектакля.
2. Типы современного театра, жанры спектаклей.
3. Виды режиссуры в эстетике и технологии.
4. Театральный процесс и понятие современности.
5. Понятия «перформанс» и «спектакль».
6. Основные этапы становления и развития перформативного искусства в России.
7. Основные этапы становления и развития перформативного искусства за рубежом.
8. Режиссура «действенного анализа». Основные положения.
9. Понятие хепенинга.
10. Пространство и время в перформансе.

Вопросы к зачету во 2 семестре:

11. Сайт-специфический перформанс.
12. Теория перформанса Ричарда Шехнера.
13. Теория постдраматического театра. Х.-Т. Леман.
14. Теория перформативного поворота Э. Фишер-Лихте.
15. Мультимедиа технологии в современном спектакле.
16. Концепция видео арта. Эволюция жанра.
17. Цифровой перформанс.
18. Социальный и адаптационный театр.
19. Политика перформанса. Стратегии позиционирования художника.
20. Документация перформанса.

3. Перечень учебной литературы, рекомендованной для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Годер, Д. Художники, визионеры, циркачи: Очерки визуального театра / Д. Годер. — М.: Новое обозрение, 2012. — 240 с.
2. Леман, Х.-Т. Постдраматический театр/Ханс-Тис Леман; пер. с нем. Н. Исаевой. — М.: Фонд развития искусства драматического театра режиссера и педагога Анатолия Васильева, 2013. — 312 с.
3. Хайдеггер, М. Время картины мира //В кн.: Время и бытие. — М.: Республика, 1993. — 447 с.

Дополнительная литература:

- Голдберг, Р. Искусство перформанса от футуризма до наших дней / Р. Голдберг. — М.: Ad Marginem Press, 2014. — 320 с.
- Гройс, Б. Политика поэтики / Б. Гройс. — М.: Ad Marginem Press, 2012. — 400 с.
- Павленко, А. Теория и театр / Павленко А. — СПб: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2006. — 232 с.
- Фишер-Лихте, Э. Эстетика перформативности / Э. Фишер-Лихте. — М.: Международное издательство «Play&Play» — Издательство «Канон+», 2015. — 321 с.

Дополнительная литература (на иностранных языках):

1. Auslander, Ph. Theory for Performance Studies. — London, New York: Routledge, 2008.
2. Berghaus, G. Theatre, Performance and the Historical avant-garde. Palgrave Macmillan, 2009.
3. Carlson, M. Places of Performance. The semiotics of theatre architecture. — Ithaca, London: Cornell University Press, 1989.
4. Carlson, M. Performance. A critical introduction. — L.-N.-Y.: Routledge, 2004.
5. Dixon, St. Digital Performance: A History of New Media in Theatre, Dance, Performance Art, and Installation. — The MIT Press, 2007.
6. Heidegger, M. The Age of the World Picture //The Question concerning Technology and Other Essays. Ed. William Lovitt. Harper Torchbooks, 1977.
7. Kaye, N. Site Specific Art. — New York: Routledge, 2000.
8. Kirby, M. Happenings. — N.-Y.: E.P. Dutton&Co, 1966.
9. Lehmann, H.-T. Postdramatic Theatre //Trans. Jurs-Munby, Karen. — London, New York: Routledge, 2008.
10. McAuley, G. Space in Performance: Making Meaning In The Theatre. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2000.
11. Schechner, R. Environmental Theatre. — N.-Y.: Hawthorn books. 1973
12. Schechner, R. Performance Theory. — L.-N.-Y.: Routledge, 2003.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Беньямин, В. Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости. [Электронный ресурс] URL: https://monoskop.org/images/d/d6/Беньямин_Вальтер_Произведение_искусства_в_эпоху_ег_o_технической_воспроизводимости_Избранные_эссе.pdf (дата обращения: 28.09.2017).
2. Электронная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://lib.ru/PXESY/> (дата обращения: 28.09.2017).
3. Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL: <http://liart.ru/ru/pages/sites/dram/> (дата обращения: 28.09.2017).

4. Петербургский театральный журнал (библиотека пьес). [Электронный ресурс]. URL: <http://drama.ptj.spb.ru> (дата обращения: 28.09.2017).

5. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://teatr-lib.ru/Library/periodicals.html> (дата обращения: 28.09.2017).

6. Театральная библиотека Сергея Ефимова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.theatre-library.ru> (дата обращения: 28.09.2017).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Современный спектакль и концепции перформативной культуры» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению предложенной для самостоятельной подготовки литературы и интернет-ресурсов.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых теоретических положений стилистики с конкретными практическими задачами, встающими перед студентами в собственной практике работы с текстами.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»

Направление подготовки
52.04.03 Театральное искусство
Квалификация
«Магистр»
Образовательная программа
«Куратор театральных проектов»

Год приема – **2022**, формы обучения – **очная**

Авторы-составители:

Сундстрем Лев Геннадьевич, канд. искусствоведения, профессор
Учитель Константин Александрович, докт. искусствоведения, доцент
Олейникова Алла Павловна, канд. экон. наук, доцент
Вулах Филипп Сергеевич, ст. преподаватель

Рецензенты:

Сазонова Людмила Александровна, канд. экон. наук, профессор
Дорогостайский Виктор Густавович, канд. экон. наук, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
08.04.2022, протокол № 32

© РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Куратор театральных проектов
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Реализация проекта (production)
Трудоемкость дисциплины	8 зачетных единиц / 288 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки:

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-4);

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание театрального спектакля и эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса (ПК-1);

способностью организовать работу с авторами, выполняющими заказы организаций исполнительских искусств, издательскую деятельность в театральной организации; организовать работу по пропаганде театрального искусства, в том числе с использованием возможностей радио, телевидения, интернета (ПК-5).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Реализация проекта (production)» базируется на знаниях и умениях, полученных студентами в бакалавриате (либо специалитете), а также в практической деятельности, и готовит студентов к освоению дисциплины «Продвижение проекта (promotion)». Обе эти дисциплины относятся к профилирующим профессиональным предметам и дополняются всеми дисциплинами и практиками, предусмотренными рабочими учебными планами образовательной программы «Сценические искусства: управление проектами».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы	Аудиторные часы	Часы на	Всего	Формы контроля
-------	-----------------	---------	-------	----------------

обучения	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.	самост. работу	з.е. / часов	
Заочная	1 семестр: 40 часов.		104	4 / 144	Зачет Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа
	2 семестр: 36 часов.	2	106	4 / 144	Зачет с оценкой Курсовая работа Контрольная работа Контрольная работа
	Всего: 76 час.	2	210	8 / 288	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Мастерство продюсера (production) – семинар – 1 и 2 семестры

Тема 1.1. Направления художественно-творческой деятельности. Проекты в области музыкального исполнительства и сценического искусства. Образование, опыт деятельности продюсера как мотивация выбора определенного направления художественно-творческой деятельности.

Тема 1.2. Виды театрального дела и виды театрального искусства. Репертуарный театр. Проектная деятельность в репертуарном театре, степень самостоятельности продюсера. Продюсерство и менеджмент. Специфические проекты в репертуарных театрах различных видов искусств.

Тема 1.3. Продюсерский театр. Репертуар как последовательное продвижение одиночных театральных проектов одним юридическим лицом. Продюсер проекта, продюсер театра.

Тема 1.4. Концертное исполнительство. Проекты в этой сфере. Опыт продюсерства в рамках концертных организаций.

Тема 1.5. Театральные и музыкальные фестивали. Фестиваль как проект. Продюсерство в этой сфере.

Тема 1.6. Проекты социальной направленности в области сценических искусств.

Тема 1.7. Художественная концепция и миссия проекта. Цели и задачи проекта.

Тема 1.8. Организационная структура проекта. Состав участников проекта (команда: авторы, исполнители, включая режиссера, художников, балетмейстера, музыкального руководителя и т. д.; постановочная часть; менеджмент; волонтеры).

Тема 1.9. Место проведения проекта (площадка или площадки). Репетиционные базы. Складирование имущества проекта.

Тема 1.10. Целевая аудитория проекта. Основные сегменты потребителей.

Тема 1.11. Финансовый план проекта (смета расходов и доходов). План фандрейзинговой кампании. Состав партнеров в реализации проекта (спонсоры разных направлений, инвесторы, благотворители, органы государственной власти или местного самоуправления, транспортные и гостиничные структуры и др.).

Тема 1.12. Календарный план проекта. Необходимые условия для начала реализации проекта. Этапы реализации. Организационный план, логистика проекта.

Тема 1.13. Меры, обеспечивающие безопасность участников и зрителей (слушателей) мероприятий в ходе реализации проекта. План рисков в коммерческом проекте.

Раздел 2. Экономика проекта – 1 и 2 семестры

Тема 2.1. Основы экономической теории как научная база продюсерской деятельности. Рыночный механизм. Спрос, предложение, равновесие.

Тема 2.2. Теория издержек производства. Теория потребления.

Тема 2.3. Модель кругооборота доходов и расходов в национальной экономике. Рынок денег.

Тема 2.4. Общественные блага. Равновесие Линдаля. Мериторные блага.

Тема 2.5. Модели финансирования сферы культуры в разных странах. Англо-американские, романские, германские традиции. Государственная и общественная поддержка сферы культуры. Место исполнительских искусств в российской отрасли культуры и направления финансирования театральной, цирковой, концертной деятельности. Участие бюджетов различных уровней.

Тема 2.6. Специфика финансового планирования в различных видах исполнительских искусств, в рамках государственных учреждений или независимых продюсерских проектов. Структура финансового (сметного) раздела проекта: понятие выручки, дохода, поступления, аванса, целевого финансирования. Определение затрат, расходов, потерь, убытков. Классификация доходов и расходов: по экономическому содержанию.

Тема 2.7. Управление бюджетом проекта. Планирование доходов и расходов. Анализ рынка при формировании концепции проекта. Структура доходов и расходов на примере проекта создания частного театра. Оценка затрат на аренду и содержание здания. Оценка затрат на оплату труда (категории персонала, зарплаты, начисления). Затраты на создание и прокат репертуара. Емкость зала, коммерческая вместимость и оценка выручки. Оценка налоговых объемов.

Тема 2.8. Организация финансов коммерческого проекта. Оборотные средства проекта. Инвестиции и кредитование.

Тема 2.9. Организация продаж. Доход приносящая деятельность. Билетное хозяйство. Методика ценообразования. Основные методики назначения цены: затраты, спрос, конкуренция. Особенности ценообразования в различных типах учреждения культуры

Тема 2.10. Государственное и муниципальное финансирование проекта. Методика разработки и управления сметой расходов, подлежащих государственному и муниципальному финансированию. Особенности работы с бюджетами разных ветвей и уровней власти. «Двойное финансирование» и другие возможные ошибки.

Тема 2.11. Частное финансирование проекта. Спонсорство. Меценатство. Краудфандинг. Особенности работы с фондами и другими формами профессиональной поддержки некоммерческого проекта. Долговременные отношения с частными партнёрами и их формы. Эндаумент.

Тема 2.12. Международные сделки. Операции с валютой. Расходование средств на поставку товаров и услуг зарубежными контрагентами. Работа с визовыми органами, таможней, торгово-промышленными палатами, другими органами государственной власти, в том числе контролирующими ВЭД. Особенности использования иностранных источников финансирования в современной России.

Тема 2.13. Правовые аспекты работы с контрагентами. Договорные отношения. Первичная бухгалтерская отчётность. Безнадёжная дебиторская задолженность. Управление кредиторской задолженностью. Арбитражное судопроизводство в России.

Тема 2.14. Управление множественностью источников финансирования.

Тема 2.15. Оперативное управление финансами проекта. Методология организации исполнения бюджета проекта в различных его организационно-правовых формах. Бухгалтерия проекта. Финансовый контроль.

Раздел 3. Правовые основы продюсерской деятельности – I семестр

Тема 3.1. Лица в гражданском праве. Физические и юридические лица. Предпринимательство. Индивидуальный предприниматель. Коммерческие и некоммерческие организации и их организационно-правовые формы.

Тема 3.2. Договоры в гражданском праве. Виды договоров. Договор купли-продажи, договор аренды, договор подряда, договор возмездного оказания услуг.

Тема 3.3. Трудовой договор. Гражданско-правовые договоры. Их применение в отношениях продюсера с исполнителями.

Тема 3.4. Интеллектуальная собственность. Авторское право, смежные права. Правовое регулирование отношений продюсера с правообладателями.

Тема 3.5. Система налогообложения в современной России. Виды налогов и сборов. Налоговые преференции в сфере исполнительских искусств.

Раздел 4. Работа с авторами – 1 семестр

Тема 4.1. Автор, зритель и зрелище. Постановка проблемы.

Тема 4.2. Место автора литературного текста в системе зрелищных искусств в различные исторические эпохи. Античный театр. Средневековые зрелища. Литературный и площадной театр раннего Возрождения. Елизаветинский театр. Специфика модели «автор-актер-публика». Проблема авторства. Шекспировский вопрос. Театр французского классицизма и Просвещения. Проблема автора в системе нормативной эстетики. Зарождение понятия «государственный заказ». Случай «Сида» Корнеля. Мольер и Людовик XIV.

Тема 4.3. Драматург в России и Советском Союзе. Автор в системе государственных/ негосударственных театров России XIX – начала XX вв., в системе тоталитарного государства в Советском Союзе. Автор, театр и цензура. Случай Вампилова.

Тема 4.4. Автор в системе музыкального театра. Автор литературного текста: либретто оперы, пьеса для мюзикла (переделка классического или оригинальное произведение). Перевод текстов оперы, оперетты или мюзикла на русский язык, орфоэпические задачи. Взаимодействие драматурга и композитора при совместной работе над созданием музыкально-драматического произведения.

Тема 4.5. Отношения «автор-заказчик» в современном театральном деле. Западная модель. Отечественная модель. Типология авторского заказа: инсценировка, римейк, пьеса по мотивам и т.п. Примеры.

Тема 4.6. Репертуарная политика отечественных театров и их взаимодействие с драматургами. Театр и современная отечественная драматургия в России XXI века. Государственный репертуарный и частный проектный театр в современной России, влияние экономических возможностей театра на выбор репертуара.

Российская драматургия на сценах зарубежных театров. Отношения российских театров с зарубежными драматургами.

Персоналии, обзор литературы.

Тема 4.7. Договоры театров с авторами. Виды договоров театров с авторами литературных и музыкальных произведений. Лицензионные договоры на право использования произведения. Виды лицензионного договора. Стороны лицензионного договора. Договор авторского заказа. Особенности договора авторского заказа на создание перевода или инсценировки. Приемка произведения, созданного по договору авторского заказа. Права автора на защиту от искажений. «Техническое задание» как приложение к договору авторского заказа.

Раздел 5. Методология культурного проектирования – 2 семестр

Тема 5.1. Современные методические подходы к разработке и реализации проектов. Функциональные области управления проектами. Понятие критериев успеха и неудач проекта. Общая структура жизненного цикла проекта.

Тема 5.2. Инициация проекта как способ решения выявленных социально-культурных отраслевых проблем или проблем отдельных организаций культуры. Концепция и миссия проекта. Практикум по анализу социально-культурных отраслевых проблем и инициации проекта для их решения.

Тема 5.3. Юридическое оформление проекта. Организационная структура управления проектом. Команда проекта. Понятие команды проекта. Основные задачи

команды проекта. Состав и функции членов команды проекта. Формирование и развитие команды проекта. Управление командой.

Тема 5.4. Организационный (координационный) план проекта. Структурный, матричный и сетевой методы планирования. Объективные и субъективные ограничения. Трудовой (кадровый) план проекта. Организационная структура исполнителей проекта и матрица ответственности.

Тема 5.5. Фандрейзинг. Подготовительная работа по поиску доноров и спонсоров проекта. База данных потенциальных инвесторов проекта. Этапы и методы работы со спонсорами.

Тема 5.6. Финансовый и материальный планы проекта. Балансовый метод планирования. Смета доходов и расходов проекта. Оптимистический, реалистический и пессимистический финансовые планы проекта. Инвестиционный план проекта.

Тема 5.7. План маркетинга. Анализ потребителей проекта. Анализ услуг и товаров проекта. Разработка рекламной стратегии проекта. Бюджет рекламной кампании. PR-стратегия проекта. Разработка PR-процедур, план-график подготовки и проведения PR-кампании. Бюджет PR-кампании проекта. Деловая игра «Разработка PR-технологий и рекламной кампании культурного проекта».

Тема 5.8. Организационная культура управления проектом. Имидж проекта. Информационный, архитектурный, оформительский дизайн проекта. Стиль работы на проекте, деловая и личная культура сотрудников проекта. Управление коммуникациями проекта. Планирование системы коммуникаций проекта. Сбор и распределение информации, отчетность о ходе выполнения проекта, документирование, сбор и организация хранения документации по проекту. Методы обновления и совершенствования плана коммуникаций.

Тема 5.9. Риски. Учёт форс-мажорных обстоятельств в процессе разработки, подготовки и реализации проекта. Анализ и план преодоления форс-мажорных, непредвиденных обстоятельств и ситуаций проекта.

Тема 5.10. Система контроля за ходом подготовки и реализации проекта. Виды и методы контроля. Средства и формы контроля над проектом. Методы корректировки и реализация результатов контроля проекта.

Тема 5.11. Завершение проекта. Административное и финансовое завершение проекта. Невыполненные обязательства и конфликтные ситуации при завершении проекта. Методы оценки эффективности проекта. Эффективность проекта как категория, отражающая соответствие проекта миссии, целям и задачам. Показатели общественной и коммерческой эффективности проекта.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения												
	Очная				Очно-заочная				Заочная				
	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	
Раздел 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	16	-	42
Тема 1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	44
Тема 2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	-	42
Тема 3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	-	42
Тема 4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9	-	42

Тема 5.1	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.2	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.3	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.4	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.5	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.6	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.7	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.8	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.9	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.10	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.11	-	-	-		-	-	-					
Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	210
Консульт.		-		-		-		-		2		-
ВСЕГО		-				-				288		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается:

- подготовка контрольной работы по разделу *3. Правовые основы продюсерской деятельности*;
- подготовка контрольной работы по разделу *4. Работа с авторами*;
- подготовка контрольной работы по разделу *5. Методология культурного проектирования*;
- подготовка к прохождению промежуточной аттестации по всем разделам дисциплины.

При выполнении контрольных работ студенты используют соответствующие методические указания.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к зачету по разделам:

Раздел 1. Мастерство продюсера (production)

- 1.1. Проекты в области музыкального исполнительства и сценического искусства.
- 1.2. Мотивации продюсера при выборе определенного направления художественно-творческой деятельности.
- 1.3. Проектная деятельность в репертуарном театре, степень самостоятельности продюсера.
- 1.4. Продюсерский театр. Продюсер проекта, продюсер театра.
- 1.5. Проекты в сфере концертного исполнительства.
- 1.6. Фестиваль как проект, продюсерство в этой сфере.
- 1.7. Проекты социальной направленности в области сценических искусств.
- 1.8. Художественная концепция и миссия проекта.
- 1.9. Состав участников проекта.
- 1.10. Материальная база проекта.
- 1.11. Целевая аудитория проекта.

- 1.12. Финансовый план проекта.
- 1.13. Календарный план проекта.
- 1.14. План рисков в коммерческом проекте.
- 1.15. Меры безопасности.

Раздел 2. Экономика проекта

- 2.1. Рыночный механизм. Спрос, предложение, равновесие.
- 2.2. Теория издержек производства. Теория потребления.
- 2.3. Модель кругооборота доходов и расходов в национальной экономике.
- 2.4. Общественные блага. Равновесие Линдаля. Мериторные блага.
- 2.5. Управление бюджетом проекта. Планирование доходов и расходов.
- 2.6. Организация финансов коммерческого проекта. Оборотные средства проекта.
- 2.7. Инвестиции и кредитование.
- 2.8. Организация продаж. Билетное хозяйство.
- 2.9. Государственное и муниципальное финансирование проекта.
- 2.10. Методика разработки и управления сметой расходов, подлежащих государственному и муниципальному финансированию.
- 2.11. Частное финансирование проекта. Спонсорство. Меценатство.
- 2.12. Краудфандинг. Стратегия и методология.
- 2.13. Особенности работы с фондами и другими формами профессиональной поддержки некоммерческого проекта.
- 2.14. Международные сделки. Операции с валютой. Расходование средств на поставку товаров и услуг зарубежными контрагентами.
- 2.15. Работа с визовыми органами, таможней.
- 2.16. Управление множественностью источников финансирования.
- 2.17. Оперативное управление финансами проекта. Методология организации исполнения бюджета проекта в различных его организационно-правовых формах.
- 2.18. Бухгалтерия проекта. Финансовый контроль.

Раздел 3. Правовые основы продюсерской деятельности

- 3.1. Физические и юридические лица.
- 3.2. Индивидуальный предприниматель.
- 3.3. Коммерческие и некоммерческие организации.
- 3.4. Организационно-правовые формы коммерческих организаций.
- 3.5. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций
- 3.6. Виды договоров в гражданском праве.
- 3.7. Договор аренды. Договор купли-продажи.
- 3.8. Договор подряда. Договор возмездного оказания услуг.
- 3.9. Трудовой договор, порядок его заключения. Стороны трудового договора, их права и обязанности.
- 3.10. Срочный трудовой договор и трудовой договор, заключаемый на неопределенный срок (бессрочный).
- 3.11. Основное место работы, работа по совместительству.
- 3.12. Прекращение (расторжение) трудового договора.
- 3.13. Гражданско-правовые договоры, используемые в сфере труда. Договор подряда, договор возмездного оказания услуг, стороны этих договоров.
- 3.14. Возможности и ограничения применения гражданско-правовых договоров в сфере труда.
- 3.15. Примеры использования гражданско-правовых договоров в отношениях продюсеров с режиссерами, дирижерами, артистами.
- 3.16. Авторское право, смежные права. Применение в сфере театрального и музыкального исполнительства

3.17. Виды налогов и сборов, особенности налогообложения в сфере исполнительских искусств.

Раздел 4. Работа с авторами

4.1. Место автора литературного текста в системе зрелищных искусств в различные исторические эпохи.

4.2. Драматург в России и Советском Союзе.

4.3. Авторы в театральном деле дореволюционной России.

4.4. Автор – театр – цензура в СССР.

4.5. Автор в системе музыкального театра. Либретто для оперы. Пьеса для мюзикла.

4.6. Перевод текстов оперы, оперетты или мюзикла на русский язык, орфоэпические задачи.

4.7. Взаимодействие драматурга и композитора при совместной работе над созданием музыкально-драматического произведения.

4.8. Типология авторского заказа: инсценировка, римейк, пьеса по мотивам и т.п.

4.9. Репертуарная политика театров и развитие современной отечественной драматургии. Влияние экономических возможностей театра на выбор репертуара.

4.10. Организация взаимодействия с драматургами в современных отечественных театрах.

4.11. Отношения «автор-заказчик» в современном театральном деле.

4.12. Виды договоров театров с авторами.

4.13. Виды лицензионных договоров.

4.14. Договоры авторского заказа.

4.15. «Техническое задание» как приложение к договору авторского заказа, позволяющее осмысленно провести приемку готового произведения.

Раздел 5. Методология культурного проектирования

5.1. Современные методические подходы к разработке и реализации проектов

5.2. Инициация проекта как способ решения выявленных социально-культурных отраслевых проблем или проблем отдельных организаций культуры

5.3. Юридическое оформление проекта. Организационная структура управления проектом.

5.4. Организационный (координационный) план проекта.

5.5. Фандрейзинг. Подготовительная работа по поиску доноров и спонсоров проекта.

5.6. Финансовый и материальный планы проекта .

5.7. План маркетинга. Анализ потребителей проекта.

5.8. Организационная культура управления проектом.

5.9. Риски. Учёт форс-мажорных обстоятельств в процессе разработки, подготовки и реализации проекта.

5.10. Система контроля за ходом подготовки и реализации проекта.

5.11. Завершение проекта.

3. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [главы 3, 4]: Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ [с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.03.2016]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения 14.03.2016).

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) [главы 69, 70, 71]: Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ [с изменениями и дополнениями по состоянию

на 14.03.2016]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/ (дата обращения 14.03.2016).

3. Налоговый кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ [с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.03.2016] [главы 21, 22, 23, 26-2]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ (дата обращения 14.03.2016).

4. Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) [главы 10, 11, 12, 13]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения 25.08.2016).

5. О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (действующая редакция, 2016). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/ (дата обращения 25.08.2016).

6. Основы законодательства российской федерации о культуре: Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181702#0> (дата обращения 14.03.2016).

7. О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства: Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.1994 № 218. URL: <http://base.garant.ru/104512/> (дата обращения 14.03.2016).

8. О ставках вознаграждения исполнителям за некоторые виды использования исполнения (постановки): Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.1996 № 614. URL: <http://base.garant.ru/123066/> (дата обращения 14.03.2016).

9. Об утверждении Правил сбора, распределения и выплаты вознаграждения исполнителям и изготовителям фонограмм за использование фонограмм, опубликованных в коммерческих целях: Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 988. URL: <http://base.garant.ru/12158131/> (дата обращения 14.03.2016).

10. Грей, К.Ф., Ларсон, Э.У. Управление проектами. — М.: Дело и Сервис, 2007. — 608 с.

11. Кашанина, Т.В. Российское право. Учебник для высших учебных заведений. — 2-е изд., пересмотр. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. — 496 с.

12. Кэмпбелл, К. Управление проектом на одной странице. — М.: ИД «Вильямс», 2009. — 160 с.

13. Мазур, И.И., Шапиро, В.Д., Ольдерогге Н.Г., Полковников А. В. Управление проектами. — М.: Омега-Л, 2013. — 960 с.

14. Скороход, Н.С. Как инсценировать прозу. Проза на русской сцене: История, теория практика. — СПб: Петербургский театральный журнал, 2010. — 344 с.

15. Товб А.С., Ципес Г.Л. Проекты и управление проектами в современной компании. — М: Олимп-Бизнес, 2009. — 462 с.

16. Шекова, Е.Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях. — СПб: Лань, 2014. — 416 с.

17. Шпет, Г.Г. Дифференциация постановки театрального представления. — М.: Наука, 2007. — С. 425–427.

Дополнительная литература:

1. Берк, Рори, Барон, Стив. Управление проектам лидерства: создание творческих коллективов. — М.: Берк, 2007. — 377 с.

2. Боймерс, Б., Липовецкий, М. Новая драма: Перформанс насилия. — М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 376 с.

3. Войтковский, С.Б. Основы менеджмента и проектный менеджмент в искусстве (на примерах личного опыта и дееспособных проектах автора). — М.: НАМ-ИЗДАТ, 2001. — 128 с.

4. Дитхелм, Г. Управление проектами. В 2 т.: пер. с нем. Т. 1. Основы. — СПб: ИД «Бизнес-пресса», 2004. — 400 с.
5. Дитхелм, Г. Управление проектами. В 2 т.: пер. с нем. Т. 2. Особенности. — СПб: ИД «Бизнес-пресса», 2004. — 273 с.
6. Ильин, Н.И., Лукманова, И.Г., Романова, К.Г. Управление проектами. — СПб: Два-Три, 1996. — 610 с.
7. Карпенгер, Джули. Управление проектами в библиотеках, архивах и музеях; работа с правительством и другими внешними партнерами. — М.: ИД «Chandos», 2010. — 226 с.
8. Леман, Ханс-Тис Постдраматический театр. — М.: ABCdesign, 2013. — 312 с.
9. Локк, Д. Основы управления проектом. — М.: НИРО, 2004. — 253 с.
10. Марков, А.П., Бирженюк, Г.М. Основы социокультурного проектирования — СПб: Изд-во СПбГУП, 1998. — 364 с.
11. Персе, Джеймс. Голливуд: секреты успеха управления проектами. — Microsoft Press, 2008. — 336 с.
12. Смелянский, Д.Я. Авантюрист поневоле, или Беседы о том, как я стал продюсером. — М.: Книжный Клуб 36.6, 2010. — 268 с.
13. Стала ли российская новая драма стилем в театральном искусстве? // Театр. — 2011. — № 3 // Официальный сайт журнала «Театр». URL: <http://oteatre.info/stala-li-rossijskaya-novaya-drama-stilem-v-teatralnom-iskusstve/> (дата обращения: 14.03.2016).

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 21.08.2016).
2. Официальный сайт Национальной ассоциации управления проектами. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sovnet.ru/> (дата обращения: 21.08.2016).
3. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 21.08.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Реализация проекта (production)» в самостоятельной работе студенту следует постоянно соотносить получаемые новые знания с замыслом собственного проекта и проектами своих сокурсников.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является использование полученных знаний в ходе практики второго семестра и преддипломной практики.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра актерского искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«РЕЖИССУРА ПРАКТИКУМ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Куратор театральных проектов»

Год приема – **2022**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Фильштинский Вениамин Михайлович, зав. кафедрой, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
08.04.2022, протокол № 32

© РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Куратор театральных проектов
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Методология работы над спектаклем
Трудоемкость дисциплины	16 зачетных единиц / 576 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание театрального спектакля и эффективному взаимодействию с участниками творческой деятельности (ПК-1);

готовностью к выполнению управленческих функций, соответствующих профилю подготовки, в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления в области культуры, в театральных организациях, в творческих союзах и обществах, в организациях театральной инфраструктуры (ПК-8);

способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях Российской Федерации (ПК-9);

умением самостоятельно подготовить полный комплекс учебно-методических материалов к дисциплинам, по которым ведет педагогическую деятельность (ПК-10).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Методология работы над спектаклем» является важнейшей составляющей профессионально специализированной подготовки учащихся по программе магистратуры. В процессе освоения данного курса учащиеся используют и координируют все практические навыки, приобретенные на занятиях по таким дисциплинам, как «Методики преподавания сценической речи», «Пластическое решение спектакля»,

«Сценографическое решение спектакля», «Музыкальное решение спектакля» и т.д. Дисциплина неразрывно связана с «Методиками актерского тренинга» и «Методиками преподавания актерского мастерства». Дисциплина направлена на формирование профессиональных качеств, приобретение умений и навыков, необходимых в практической творческой деятельности по выпуску спектакля в драматическом театре.

Важную роль при освоении дисциплины играют также знания, приобретаемые учащимися на занятиях по «Театральным системам русского театра XX века», «Философии европейского театра XX века» и «Актуальным проблемам современного театра», помогающие выработать нравственные, эстетические и художественные позиции будущих магистров.

Необходимым условием освоения дисциплины учащимися в целях закрепления и осмысления приобретаемых ими профессиональных навыков является предоставление им возможности выпуска и проката для зрительской аудитории спектакля.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 12 x 13 нед. = 156 часов.	2	22	5 / 180	Зачет
	2 семестр: 12 x 14 нед. = 168 часов.	2	10	5 / 180	Зачет с оценкой
	3 семестр: 14 x 13 нед. = 182 часа.	2	32	6 / 216	Экзамен
	Всего: 506 час.	6	64	16 / 576	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Связь профессий актера и режиссера. От психотехники актера к режиссерскому анализу

Тема 1.1 Введение в дисциплину

Особенности сценического коллективного творчества. Краткая история развития режиссуры в России. Деятельность К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко, В.Э. Мейерхольда, Е. Б. Вахтангова, А.Я. Таирова, Г.А. Товстоногова, Ю.П. Любимова, А.В. Эфроса.

Важнейшие составляющие учения К.С. Станиславского.

Подлинная физическая жизнь как основа сценического реализма.

Событийно-действенный разбор пьесы: этюдные подходы в творчестве актера.

История становления и развития основополагающих составляющих учения К.С. Станиславского.

Краткий обзор литературного наследия Станиславского.

Методы учеников и последователей Станиславского.

Важность этической и эстетической составляющих в режиссерской профессии.

Тема 1.2 Элементы методик по развитию актерско-режиссерского аппарата

Теория: элементы системы Станиславского. «Видения», «внутренние мысли», «физическое состояние»; жесты, физические действия.

Концепция физического бытия.

Этюд как понятие методологическое и мировоззренческое.

Три основные части системы Станиславского: учение о физическом бытии, событийный анализ жизни в пьесе как важнейший инструмент режиссера, этюдный метод актерского творчества.

Событийно-действенный анализ.

Педагогика Демидова.

Практическая работа: Знакомство с упражнениями по развитию природных актерских данных (внимание, освобождение мышц, воображение, наблюдательность, память физических ощущений и действий и т.д.).

Упражнения для исследования своего «Я». Привлечение и мобилизация жизненного опыта студента. Развитие мировосприятия и системы взглядов учащихся.

Физическое бытие. Жизнь тела в воображаемых обстоятельствах. Физиологическая реактивность на воображаемые обстоятельства.

Упражнение «мандарины». Серия упражнений «человек и вода».

Освоение «триады» – физическое бытие, мышление, воображение. Упражнения по непрерывности мышления и воображения в воображаемых обстоятельствах.

Упражнения, подводящие к пониманию и освоению сценического взаимодействия.

Необходимость в работе с иностранным учеником-актером учитывать особые свойства творческой и национальной индивидуальности каждого студента.

Тема 1.3. Элементы режиссуры в учебных этюдах

Освоение психотехники актера и режиссерского анализа в учебных этюдах (одиночных с простым сюжетом на одно событие), которые проистекают из упражнений на «память физических ощущений и действий».

Упражнения и этюды «Наблюдения за животными».

Упражнения и этюды «Наблюдения за людьми» (другой человек – другое тело, другое мышление, другое воображение).

Упражнение «Наблюдения за людьми разных возрастов» (необходимость непрерывного самостоятельного тренинга: упражнение «Новый день недели – новый возраст», постоянный контроль учащихся по данному упражнению).

Упражнение «Случай из детства».

От упражнения к этюду. Этюды на организацию сценического пространства.

Тема 1.4. Этюды на литературной основе

Методы работы над сюжетами, взятыми из литературы (например, над эпизодами из рассказов А.П. Чехова, предложенными студентами). Работа режиссера с актерами над этюдами. Изучение жизненных обстоятельств эпизода. Ассоциативные этюды на соответствующие случаи из жизни учащегося. Этюды на «что произошло» в эпизоде и т.д. Взаимодействие.

Тренинг «триады» (физическое бытие, мышление, воображение) в обстоятельствах эпизода из литературного произведения.

Углубленное изучение жизненных обстоятельств эпизода и режиссерского анализа. Подход к пониманию авторского текста, особенностей его поэтики, лексики, ритма.

«Деление на «куски» – выявление цепочки происшествий и событий в эпизоде. Переходы из одного происшествия или события в другое.

Тема 1.5. Жанровые и стилистические особенности сценического существования

Определение жанровых и стилистических особенностей выбранной пьесы (или прозаического произведения).

Создание линии жизни и способов поведения персонажа в соответствии с жанровой природой литературного материала.

Тренинг на освоение ситуаций, когда стилистические и жанровые особенности пьесы ставят учащимся дополнительные режиссерские задачи, связанные с поиском соответствующей формы ее сценического воплощения.

Тема 1.6. Творческое взаимодействие актера-учащегося с режиссером-учащимся на пути создания роли в эпизоде

В ходе работы над литературным материалом учащиеся учатся быть соавторами роли вместе с режиссером.

Режиссер – организатор репетиционного процесса. Режиссерский анализ рождается из этюдных проб. Это анализ жизни роли, рожденный жизнью актера в роли в этюдах или во время других творческих акций на темы произведения, и далее их режиссерским разбором.

Актер и режиссер ведут совместное исследование «романа жизни» произведения и исторического контекста времени, в котором живут персонажи.

Раздел 2. Методология работы над спектаклем на этапе работы актера над ролью и воплощения режиссерского замысла

Тема 2.1 Творческое взаимодействие режиссера с артистами, художником, композитором и другими членами творческой бригады в процессе создания спектакля.

Начало работы над пьесой из русской классики (например, пьеса А.П. Чехова «Дядя Ваня»). Первые впечатления от пьесы и роли. Важность, осознание и возможная фиксация первых впечатлений.

Первые этюдные пробы, их принципиальная необходимость.

Практическое применение метода действенного анализа и метода физических действий.

Понятия: линия роли, сквозное движение, хотение, стремление роли, ведущее предлагаемое обстоятельство, основной конфликт, сверхзадача.

Желательность расширения в репертуаре диапазона жанров, авторских стилей драматургического материала. Верное самочувствие на сцене, точная логика поведения, органическая жизнь на сцене в образе действующего лица, осмысление понятия «перевоплощение».

Мизансцена как язык спектакля. Смысл события, выраженный во времени и пространстве. Связь мизансцены со сценографией.

Тренинг во время работы над спектаклем.

Анализ событий пьесы, выделенных режиссером в соответствии с предполагаемым замыслом будущего спектакля. Продолжение этюдной работы над ролью совместно с партнерами и под руководством режиссера. Изучение прошлого и поворотных моментов судьбы своего героя. Изучение содержания пьесы в ее мировоззренческих, исторических и иных аспектах, определение ее идеи. Поиск общего движения будущего спектакля. Изучение текста пьесы и роли, как углубление понимания и ощущения обстоятельств. Анализ художественных особенностей текста (лексика, ритм, стиль, характер текста в стихотворной пьесе и т.п.). Освоение точного текста пьесы и роли.

Тема 2.2 Продолжение работы над спектаклем

Подготовка учебного спектакля максимально приближается к организационным условиям профессионального театра – наличие сценографии и костюмов, музыкального оформления, художественного света.

Разбор каждой репетиции педагогом, беседы с участниками, общие и дополнительные индивидуальные тренинги в работе над ролью.

Поиск индивидуальных разминок-настроек перед спектаклем, прогоном. Групповые разминки перед спектаклем, прогоном, включающие пластический, речевой и актерский тренинг-настройку.

Послепремьерный тренинг - продолжение работы режиссера с артистом над ролью после выпуска спектакля.

Забота о развитии каждой отдельной актерской и режиссерской индивидуальности.

Моноспектакли как важная составляющая учебного процесса. Их место в репертуаре курса, наряду с общекурсовым спектаклем. Моноспектакли как проявление особо инициативных, разносторонних, глубоких и трудоспособных учащихся. Умение, будучи на сцене одному, удерживать внимание зрителей, свидетельство зрелого мастерства и наличия у молодого актера, режиссера и педагога собственной темы в творчестве.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения		
	Очная	Очно-заочная	Заочная

	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	224	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	-	8	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	24	-		-	-	-					
Тема 1.3	-	58	-		-	-	-					
Тема 1.4	-	66	-		-	-	-					
Тема 1.5	-	32	-		-	-	-					
Тема 1.6	-	36	-		-	-	-					
Раздел 2	-	282	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	-	232	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	50	-		-	-	-					
Всего	-	506	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>	6			-	-			-	-			-
ВСЕГО	576				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу обучающегося по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к повседневным показам на практических занятиях по дисциплине, подготовка к прохождению промежуточной и итоговой аттестации по дисциплине.

В объем самостоятельной работы студента может включаться посещение зачетов и экзаменов актерских и режиссерских мастерских Академии, просмотр и осмысление учебных спектаклей актерских и режиссерских курсов, и драматических и музыкальных спектаклей, выпущенных в профессиональных театрах города, кинофильмов, посещение музеев и выставок.

Задания и упражнения для самостоятельной работы

Подготовка «Зачинов», «Творческих акций», «Икебан» и т.д.;

Подготовка к проведению с сокурсниками самостоятельного актерского тренинга (в качестве педагога);

Домашняя работа над упражнениями, этюдами по заданию педагога;

Режиссерский анализ отрывков из литературных произведений;

Режиссерский анализ на основе этюдных проб к отрывкам из литературных произведений;

Режиссерский (идейно-тематический) анализ драматургических произведений;

Режиссерский анализ отрывков на основе этюдных проб к сценам из драматургии;

Домашняя работа над прозой и пьесой по заданию педагога;

Разработка практических занятий по темам в соответствии с содержанием дисциплины.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Поскольку дисциплина «Методология работы над спектаклем» носит преимущественно практический характер, и теоретические вопросы разбираются при

необходимости в ходе практических занятий, поэтому промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится в форме открытых показов, контрольных уроков, зачетов и экзаменов по темам семестров. На протяжении всего периода обучения комиссией и педагогами оцениваются следующие умения и навыки: умение режиссера-учащегося работать с актерами-учащимися в составе единого ансамбля; умение самостоятельно работать над пьесой при создании спектакля и закреплять приобретенные навыки и т.д. Таким образом, в фонд оценочных средств включены упражнения и задания, позволяющие в наиболее полной мере, овладеть основами режиссерской школы.

Вопросы к экзамену:

Три основные части системы Станиславского.

«Триада»: физическая жизнь, мысли, воображение.

«Линия роли».

«Правдивый» актер.

Упражнения на «память физических ощущений и действий» («холодно», «жара плюс тридцать», «на рисовом поле», «дождь», «головная боль», «бессонница» и др.).

Упражнения и этюды «Наблюдения за людьми»

Индивидуальные этюды на литературной основе на сюжеты, связанные с подробным описанием физических ощущений и действий персонажа.

Режиссерские этюды на литературной основе на взаимодействие.

Подход к работе с авторским текстом.

Режиссерские этюды на материале драматургии: на жизнь роли, событийность, линию роли, взаимоотношения.

Жанровые и стилистические особенности сценического существования.

Работа над спектаклем.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Станиславский, К.С. Собрание сочинений: в 9-ти томах. — М.: Искусство. 1988-1991. Т. 1-4.
2. Мейерхольд, В.Э. Статьи, письма, речи, беседы: В 2 т. — М., 1968.
3. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены. — М.: Искусство, 1984.
4. Малочевская, И. Режиссерская школа Товстоногова. — СПб: СПбГАТИ, 2003.
5. Искусство режиссуры. XX век. — М.: Артист. Режиссер. Театр, 2008.

Дополнительная литература:

1. Александровская, М. Профессиональная подготовка актеров в пространстве Евразийского театра XXI века. — СПб: Чистый лист, 2011.
2. Барба, Э. Бумажное каноэ. — СПб: СПбГАТИ, 2008.
3. Барбой, Ю.М. Структура действия и современный спектакль. — Л., 1988.
4. Бентли, Э. Жизнь драмы. — М.: Айрис-Пресс, 2004.
5. Вахтангов, Е.Б. Документы и свидетельства: В 2 томах / Ред. – сост. В.В. Иванов. — М.: Индрик, 2011.
6. Владимиров, С.В. Действие в драме. — СПб: СПбГАТИ, 2007.
7. Додин, Л.А. Путешествие без конца. Диалоги с миром. — СПб: Балтийские сезоны, 2009.
8. Кнебель, М.О. Поэзия педагогики. — М., 1984.
9. Костелянец, Б. О. Драма и действие: Лекции по теории драмы / Б. О. Костелянец; Сост. и вступ. ст. В. И. Максимова. — М.: Совпадение, 2007.
10. Сулимов, М.В. Посвящение в режиссуру. — СПб: СПбГУ, 2004.

11. Чехов, М.А. Литературное наследие: В 2 томах. / Сост. И.И. Аброскина, М.С. Иванова, Н.А. Крымова; Вступ. ст. М.О. Кнебель; РГАЛИ, Музей МХАТ. – 2-е изд.; испр. и доп. — М.: Искусство, 1995.

12. Эфрос, А.В. Репетиция – любовь моя. — М., 1975.

13. Эфрос, А.В. Профессия: режиссер. — М., 1979.

Работы автора-составителя программы:

1. Фильштинский, В.М. Открытая педагогика. — СПб: Балтийские сезоны, 2006.

2. Фильштинский, В.М. Открытая педагогика 2. – издание 2-е доп. — СПб: Балтийские сезоны, 2014.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Информационный портал «Lib.ru/Классика»: Глаголь, С. Пути Художественного театра. [Электронный ресурс] URL: http://www.az.lib.ru/g/glagolx_s/text_1971_puti_teatra.shtml/ (дата обращения: 14.09.2015).

2. Информационный портал «Театральная библиотека». [Электронный ресурс] URL: <http://www.lib.vkarp.com/2013/07/11/грачева-л-в-актерский-тренинг-теория/> (дата обращения: 14.09.2015).

3. Петербургский театральный журнал №1 [27] 2002 / Артисты из них получатся, но хочется вырастить людей: беседа с В.М. Фильштинским. [Электронный ресурс] URL: <http://www.ptj.spb.ru/archive/27/school-27/artisty-iznix-poluchatsya-noxochetsya-vyrastit-lyudej/> (дата обращения: 14.09.2015).

4. «Этюд-театр». Официальный сайт. [Электронный ресурс] URL: <http://www.etud-theatre.ru/lyudi/veniamin-filshinskiy/> (дата обращения: 14.09.2015).

5. Грачева, Л.В. Жизнь в роли и роль в жизни. Тренинг в работе актера над ролью. [Электронный ресурс] URL: <http://www.libatriam.net/read/519896/> (дата обращения: 14.09.2015).

6. Мальцева, О. Юрий Любимов. Режиссерский метод. [Электронный ресурс] URL: http://www.e-reading.club/bookreader.php/1035010/Malceva_Yuriy_Lyubimov_Rezhisserskiy_metod.html (дата обращения: 14.09.2015).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Методология работы над спектаклем» в самостоятельной работе учащегося следует уделить особое внимание изучению дополнительных источников по особенностям обучения режиссуре в русской театральной школе, специальной и художественной литературы, подбору и исследованию рабочего материала по каждой конкретной теме, работе над спектаклем.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное совершенствование навыков и умений учащихся по дисциплине «Русский язык», ведущее к свободной коммуникации выпускников магистратуры на языке преподавания основной дисциплины в сфере их дальнейшей профессиональной деятельности.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Современные технологии оформления спектакля.

2. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.

3. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.
4. Технология хранения больших объемов информации в компактном виде.
5. Мультимедийные технологии по отдельным разделам и темам дисциплины.
6. Интерактивные технологии работы со зрительской аудиторией.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп обучающихся, а также рассчитанное на приём компактной зрительской аудитории.
3. Театральное световое и звуковое оборудование аудитории.
4. Комплект театральных станков, используемых как декорационные модули.
5. Одежда сцены, соответствующая архитектурным особенностям аудитории.
Средства затемнения дневного света.
6. Видеопроектор, персональный компьютер и программное обеспечение, позволяющее управлять световым и звуковым оборудованием, использовать средства мультимедиа.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ТЕАТРА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Куратор театральных спектаклей»

Год приема – **2022**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Максимов Вадим Игоревич, профессор, докт. искусствоведения

Рецензент:

Скороход Наталья Степановна, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры

17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

08.04.2016, протокол № 32

© РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Куратор театральных проектов
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Театральные системы
Трудоемкость дисциплины	3 зачетные единицы / 108 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОК-2);

способностью выступать консультантом постановочных групп по проблемам, соответствующим профилю подготовки (ПК-2)

ведение авторской критической деятельности в форме проблемных статей, крупных обзоров, книг (разделов книг), к самостоятельной редакционной работе в издательствах, в редакциях периодических изданий искусств; к инициативному участию в разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций (репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов (ПК-4);

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Содержание дисциплины «Театральные системы» взаимосвязано с материалом дисциплин «Философия искусства и современные эстетические концепции», «Современные драматургические структуры», «Современный спектакль и концепции перформативной культуры».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	78	3 / 108	Зачет
	Всего: 28 час.	2	78	3 / 108	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. История зарубежной режиссуры

Тема 1.1. Предпосылки возникновения режиссерского театра в середине XIX века.

Культурный переворот конца XIX века. Исчерпанность традиционных институтов. Завершенность развития отдельных видов и жанров искусства. Тенденция к синтезу. «Смерть бога» и «смерть человека». Ф.Ницше «Рождение трагедии из духа музыки». Необходимость единого режиссерского замысла для художественной постановки.

Тема 1.2. «Новая драма». Драматургия Х. Ибсена.

Хенрик Ибсен (1828-1906) – формирование «Новой драмы». Пьесы «Кукольный дом», «Привидения», «Строитель Сольнес». Ретроспективно-аналитическая композиция. Изменение конфликта, сюжета и фабулы, характеристики героев. Текст и подтекст. Драматургия Э.Золя, Г.Гауптмана, М.Метерлинка, А.Чехова. Б.Шоу об ибсенизме («Квинтэссенция ибсенизма»).

Тема 1.3. Мейнингенский театр.

Чарльз Кин (1811-1868) во главе лондонского Театра Принцесс (1850-1859). «Археологический натурализм» в спектаклях «Макбет», «Сарданапал», «Генрих VIII», «Сон в летнюю ночь», «Генрих V». Организация пространства и оформление. Актерский ансамбль. Генрих Лаубе (1888-1864) во главе венского Бургтеатра (1850-1867). Постановки «Юлия Цезаря», «Разбойников», «Гамлета». «Разговорная режиссура», работа над текстом. Гастрольная деятельность немецкого Мейнингенского театра (1874-1890). Создание театра герцогом Георгом II. Режиссерская деятельность Людвиг Кронека (1837-1891). Спектакли «Юлий Цезарь», «Орлеанская дева», «Дон Карлос».

Тема 1.4. Натурализм в театре. А.Антуан. О.Брам.

Философия и эстетика позитивизма: детерминизм, наследственность, фактор среды. Теория натуралистического театра Эмиля Золя. Режиссерская деятельность Андре Антуана (1858-1943). Создание Театра Либр в 1887 году. Соответствие режиссерских принципов законам «Новой драмы»: «Власть тьмы» Л.Толстого, «Сельская честь» Д.Верги, «Привидения» и «Дикая утка» Х.Ибсена. Принципы мизансцены, художественного освещения, ансамбля. Принцип «четвертой стены». Создание Отто Брамом (1856-1912) в Берлине театра Фраебюне (1889). Постановка пьес Г.Гауптмана. Деятельность О.Брама в Дойчтеатре (1894-1904).

Тема 1.5. Символизм в театре. П.Фор. Люнье-По. Драматургия М.Метерлинка.

Пьесы Мориса Метерлинка (1862-1949) «Непрошенная», «Слепые», «Пелеас и Мелисанда». Открытие первого символистского театра – Театра д'Ар (1890-1892) во главе с Полем Формом. Символистские модели спектакля: театр поэта, театр художника, театр синтеза. Создание О.-М.Люнье По театр Эвр в 1893 году. Постановки пьес Х.Ибсена, А.Стриндберга, О.Уайльда, А.Жарри.

Тема 1.6. Режиссерское искусство Гордона Крэга.

Гордон Крэг (1872-1966). Постановка оперы «Дидона и Эней» Г.Перселла в 1890 году. Первый режиссерский манифест «Искусство театра» (1905). Создание Арены Гольдони во Флоренции. Постановка «Гамлета» в Московском Художественном Театре (1911).

Тема 1.7. Модерн в театре. Футуризм в театре.

Эстетика модерна: орнаментальность, стилизация, театр в театре. Символизм и модерн: Лой Фуллер и Айседора Дункан. Создание Жаком Руше Театра дез Ар (1910-1913). Эстетика модерна в балетах Михаила Фокина. «Пизанелла» в постановке В.Э.Мейерхольда в парижской труппе Иды Рубинштейн (1913). Театральные манифесты Ф.Т.Маринетти. Сценические опыты Д.Балла, Ф. Деперо, Э.Прамполини. Спектакль «Фейерверк»

И.Стравинского (1917). Первый в мире Футуристов Театр (1913) в Петербурге: «Победа над солнцем» и «Владимир Маяковский».

Тема 1.8. Режиссерское искусство Жака Копо.

Создание Жаком Копо (1879-1949) театра Вьё-Коломбье (1913). Спектакли «Скупой» Мольера, «Двенадцатая ночь» Шекспира. Американские сезоны театра. Возобновление деятельности в Париже (1920-1924): «Плутни Скапена», «Мизантроп» Мольера. Актерское искусство Ш.Дюллена, Л. Жуве, Ж.Копо. Спектакль «Царь Эдип» И.Стравинского в Гранд Опера (1933). Спектакли Копо в Комеди Франсез (1936-1940).

Тема 1.9. «Картель четырех»: Шарль Дюллен, Луи Жуве.

Создание режиссерского объединения Картель Четырех в 1927 г. Режиссерская деятельность Шарля Дюллена (1885-1949). Театр Ателье (1922-1940). Спектакли «Вольпоне» Бена Джонсона (1928), «Земля кругла» А.Салакру (1938). Создание театральной школы при театре. Спектакль «Мухи» Ж.П.Сартра в Театре де ля Сите (1943). Режиссерская деятельность Луи Жуве (1887-1951). Театры Комеди де Шанз Элизе (1922-1934), Атений (с 1934). Постановки пьес А.Жироду «Зигфрид» (1928), «Троянской войны не будет» (1935), «Электра» (1937), «Безумная из Шайо» (1945), Мольера «Школа жен» (1936), «Дон Жуан» (1945).

Тема 1.10. Сюрреализм в театре.

Театральная деятельность Жана Кокто, Ивана Голля. Создание Антоненом Арто Театра Альфред Жарри (1928-1930). Книга Арто «Театр и его Двойник». Сюрреалистическая эстетика в дягилевских балетах «Голубой экспресс», «Ромео и Джульетта». Балеты Жана Бёрлина в Шведском балете в Париже.

Тема 1.11. Экспрессионизм в театре. Л. Йесснер. Э. Пискатор.

Трагическое мироощущение в экспрессионизме: цикличность цивилизаций, «драма крика», хаос сознания. Спектакли Леопольда Йесснера (1878-1945) в берлинском Штатстеатре: «Вильгельм Тель» (1919), «Ричард III» (1920), «Гамлет» (1926). Актерское искусство Фрица Кортнера. Режиссерская деятельность Эрвина Пискатора (1893-1966). Спектакли берлинского Фольксбюне «Знамена», «Бурный поток», «Вопреки всему» (1924-1927). Соединение принципов театра и кино, публицистичность. Спектакль «Гоп-ля, мы живем!» по пьесе Э.Толлера (1927).

Тема 1.12. Режиссерское искусство Бертольта Брехта.

Бертольт Брехт (1898-1956) – драматург, режиссер, теоретик театра и искусства. Теория эпического театра. Спектакли «Жизнь Эдуарда II английского» (Мюнхен, 1924), «Что тот солдат, что этот» (Штатстеатр, 1931), «Мать» М.Горького (Шифбауэрдам, 1932). Создание Берлинер Ансамбля в 1949 году. Актерское искусство Елены Вайгель и Эрнста Буша.

Тема 1.13. Экзистенциализм в драматургии и театре.

Драматургия Ж.П.Сартра и Альбера Камю: абсурдный человек, пограничная ситуация, свобода выбора. Экзистенциальные мотивы в спектаклях Ж.Вилара («Дон Жуан») и Ж.Л.Барро («Гамлет»).

Тема 1.14. Абсурдизм в драматургии и театре.

Драматургия Э.Ионеско, С.Беккета, Ж.Жене. Спектакли Роже Блена (1907-1984) «В ожидании Годо» (1953), «Счастливые дни» (1963), «Ширмы» (1966), спектакль Ж.Л.Барро «Носороги» (1960).

Тема 1.15. Режиссерское искусство Жана Вилара.

Жан Вилар (1917-1971). Спектакли «Убийство в соборе» Т.С.Элиота (1945), «Сид» П.Корнеля (1951) с Жераром Филипом. Организация театрального фестиваля в Авиньоне (1947). Вилар во главе Театра Насьональ Попюлер (1951-1963).

Тема 1.16. Режиссерское искусство Питера Брука.

Питер Брук (р. 1925). Спектакли «Гамлет» (1955) и «Король Лир» (1962) с Полом Скофилдом. Влияние абсурдизма и эпического театра. Спектакли «Марат-Сад» (1964), «US»

(1966). Влияние «театра жестокости» А.Арто. Книга «Пустое пространство» (1968). Организация Международного центра театральных исследований в Париже. Спектакли «Сон в летнюю ночь» (1970), «Оргхаст» (1971) в Иране, «Махабхарата» (1985) в Авиньоне.

Тема 1.17. Режиссерское искусство Ежи Гротовского.

Ежи Гротовский (1933-1999). Теория «бедного театра». Создание театра 13 рядов в Ополе в 1959 г. Спектакли «Сакунтала» (1960), «Кордиан» (1961), «Акрополис» (1964). Переезд Театра-Лаборатории во Вроцлав. Спектакли «Стойкий принц» (1965), «Апокалипсис» (1968). Актерское искусства Рышарда Чесляка.

Раздел 2. История русской режиссуры

Тема 2.1. Создание Московского Художественного Театра. Творчество К.С.Станиславского, В.И.Немировича-Данченко.

Режиссерская деятельность К.С. Станиславского (1863-1938) и В.И.Немировича-Данченко (1858-1943). Открытие МХТ в 1898 году: новые принципы организации театра, режиссуры, актерского искусства. Спектакль «Царь Фёдор Иоанович» А.К.Толстого. МХТ в 1899-1905 гг. Драматургия А.П.Чехова

Чеховские спектакли в МХТ: «Чайка» (1898), «Дядя Ваня» (1899), «Три сестры» (1901), «Вишневый сад» (1903). Спектакли по пьесам Горького «Мещане» и «На дне» (1902).

Тема 2.2. Студия на Поварской. Творчество В.И.Мейерхольда.

Создание В.Э. Мейерхольдом (1874-1940) Товарищества Новой драмы. Создание Студии на Поварской при МХТ (1905). Постановка Мейерхольдом спектаклей «Смерть Тентажиля» М.Метерлинка и «Шлюк и Яу» Г.Гауптмана. Режиссерская деятельность В.Э.Мейерхольда в театре В.Ф.Комиссаржевской (1906-1907): «Гедда Габлер» Х.Ибсена, «Сестра Беатриса» М.Метерлинка, «Балаганчик» А.Блока, «Жизнь человека» Л.Андреева. Мейерхольд в Александринском театре: «Дон Жуан» (1910), «Гроза» (1916), «Маскарад» (1917). Традиционализм в театре. Спектакль «Мистерия-буфф» В.Маяковского в Петроградской Консерватории (1918). Программа «Театральный Октябрь». Театр РСФСР-I: «Зори» Э.Верхарна (1920). Театральный конструктивизм. Биомеханика. Спектакли «Великодушный рогоносец» (1922), «Лес» (1924), «Ревизор» (1926), «Дама с камелиями» (1934). Актерское искусство З.Райх, И.Ильинского, Э.Гарина, М.Бабановой.

Тема 2.3. Творчество Е.Б.Вахтангова.

Режиссерская деятельность Е.Б.Вахтангова (1883-1922). Создание Третьей студии МХТ. Спектакли «Чудо святого Антония» М.Метерлинка (1921), «Принцесса Турандот» К.Гоцци (1922). Спектакли «Эрик XIV» А.Стриндберга с М.Чеховым в Первой студии (1921), «Гадибук» С.Ан-ского в студии Габима (1922).

Тема 2.4. Творчество М.А.Чехова.

Актерское искусство Михаила Чехова (1891-1955). «Ревизор» в МХТ, «Гамлет» в МХТ-II (1924). Чехов во главе МХТ-II (1924-1928). Создание Театра Чехова в Америке. Книги Чехова «Путь актера» (1928), «О технике актера» (1946). Концепция «психологического жеста».

Тема 2.5. Творчество Н.Н. Евреинова

Н.Н.Евреинов (1879-1953) – драматург, режиссер, историк и теоретик театра и искусства. Создание Старинного театра в Петербурге (1907-1908, 1911-1912). Постановки в пародийном театре А.Р.Кугеля «Кривое зеркало». Теория монодрамы. Книги «Театр как таковой», «Театр для себя» (1912-1917). Теория театрализации жизни.

Тема 2.6. Творчество А.Я.Таирова.

Режиссерская деятельность А.Я.Таирова (1885-1950). Создание камерного театра в Москве в 1914 году. Спектакли «Сакунтала» (1914), «Саломея» (1917), «Федра» (1922). Концепция «эмоционального жеста». Актерское искусство Алисы Коонен. Постановка трилогии Ю. О'Нила (1926-1929), «Оптимистической трагедии» В. Вишневского (1933). Эстетика трагического, «конкретный конструктивизм», «формализм».

Тема 2.7. Творчество А.Эфроса, Г.Товстоногова, О.Ефремова, Ю.Любимова.

Режиссерская деятельность А.В.Эфроса (1925-1987): «В добрый час» В.Розова (1954), «Дон Жуан» (1973), «Женитьба» (1975); Г.А.Товстоногова (1913-1989): «Оптимистическая трагедия» (1955), «Идиот» (1957), «Горе от ума» (1962), Три сестры» (1965), «Мещане» (1966), «Генрих IV» (1969), «История лошади» (1975); О.Н.Ефремова (1927-2000): создание театра «Современник» (1956), руководство МХТ (с 1970); Ю.П.Любимова (р.1917): создание театра Театра на Таганке (1964).

Тема 2.8. Современные спектакли режиссерского театра.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения												
	Очная				Очно-заочная				Заочная				
	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	
Раздел 1	9	9	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 1.1	0,5	0,5	-		-	-	-						
Тема 1.2	0,5	0,5	-		-	-	-						
Тема 1.3	0,5	0,5	-		-	-	-						
Тема 1.4	0,5	0,5	-		-	-	-						
Тема 1.5	0,5	0,5	-		-	-	-						
Тема 1.6	0,5	0,5	-		-	-	-						
Тема 1.7	0,5	0,5	-		-	-	-						
Тема 1.8	0,5	0,5	-		-	-	-						
Тема 1.9	0,5	0,5	-		-	-	-						
Тема 1.10	0,5	0,5	-		-	-	-						
Тема 1.11	0,5	0,5	-		-	-	-						
Тема 1.12	1	1	-		-	-	-						
Тема 1.13	0,5	0,5	-		-	-	-						
Тема 1.14	0,5	0,5	-		-	-	-						
Тема 1.15	0,5	0,5	-		-	-	-						
Тема 1.16	0,5	0,5	-		-	-	-						
Тема 1.17	0,5	0,5	-		-	-	-						
Раздел 2	5	5	-		-	-	-						
Тема 2.1	0,5	0,5	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 2.2	0,5	0,5	-		-	-	-						
Тема 2.3	0,5	0,5	-		-	-	-						
Тема 2.4	1	1	-		-	-	-						
Тема 2.5	0,5	0,5	-		-	-	-						
Тема 2.6	0,5	0,5	-		-	-	-						
Тема 2.7	1	1	-		-	-	-						
Тема 2.8	0,5	0,5	-		-	-	-						
Всего	14	14	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	
Консульт.	2								-				
ВСЕГО	108												

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине, в том числе подготовка докладов.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Зачет выставляется по результатам сданных докладов.

Темы для докладов:

1. Предпосылки возникновения режиссерского театра в середине XIX века.
2. «Новая драма». Драматургия Х. Ибсена.
3. Мейнингенский театр.
4. Натурализм в театре. А.Антуан. О.Брам.
5. Символизм в театре. П.Фор. Люнье-По. Драматургия М.Метерлинка.
6. Режиссерское искусство Гордона Крэга.
7. Режиссерское искусство Жака Копо.
8. «Картель четырех»: Шарль Дюллен, Луи Жуве.
9. «Картель четырех»: Гастон Бати, Жорж Питоев.
10. Сюрреализм в театре.
11. Абсурдизм в драматургии и театре.
12. Режиссерское искусство Жана Вилара.
13. Режиссерское искусство Жан-Луи Барро.
14. Режиссерское искусство Питера Брука.
15. Режиссерское искусство Джорджо Стрелера.
16. Режиссерское искусство Ежи Гротовского.
17. Современные спектакли режиссерского театра.
18. Специфика модернистского спектакля.
19. Специфика постмодернистского спектакля.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. История западноевропейского театра в 8-т. Тт. 5, 6 (1871-1917), Тт. 7,8 (1917-1945). — М., 1970-1988.
2. Ницше, Ф. Рождение трагедии из духа музыки. Любое издание.
3. Ибсен, Х. Кукольный дом, Привидения, Строитель Сольнес. Любое издание.
4. Гительман, Л.И. Идеино-творческие поиски французской режиссуры XX века. — Л.: ЛГИТМиК, 1988.
5. Метерлинк, М. Слепые, Непрошенная. Любое издание.
6. Стриндберг, А. Фрекен Жюли, Соната призраков. Любое издание.
7. Гауптман, Г. Потонувший колокол. Любое издание.
8. Крэг, Г. Воспоминания. Статьи. Письма. — М., 1988.
9. Бачелис, Т.И. Шекспир и Крэг. — М., 1983.
10. Брехт, Б. Мамаша Кураж и ее дети, Жизнь Галилея. Любое издание.

11. Брехт, Б. Собр. соч. Т.5. Кн.2. — М., 1965.
12. Ануй, Ж. Жаворонок. Любое издание.
13. Сартр, Ж.-П. Мухи. Любое издание.
14. Камю, А. Калигула. Любое издание.
15. Ионеско, Э. Лысая певица. Любое издание.
16. Беккет С. В ожидании Годо. Любое издание.
17. Жене, Ж. Служанки. Любое издание.
18. Барро, Ж.-Л. Воспоминания для будущего. — М., 1979.
19. Брук, П. Пустое пространство. — М., 1976.
20. Стрелер, Дж. Театр для людей. — М., 1984.
21. Гротовский, Е. Театр и ритуал // Театр. — 1988.
22. Гротовский, Е. От бедного театра к искусству-проводнику. — М.: АРТ, 2003.

Дополнительная литература:

1. Андреев, Л. Жизнь Человека. Любое издание.
2. Горький, М. На дне. Любое издание.
3. Евреинов, Н.Н. Демон театральности. — М.—СПб, 2002.
4. Рудницкий, К.Л. Режиссер Мейерхольд. — М., 1969.
5. Рудницкий, К.Л. Русское режиссерское искусство. Т.1 (1898-1907). — М., 1989. Т.2 (1908-1917). — М., 1990.
6. Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве. Любое издание.
7. Чехов, А.П. Чайка, Дядя Ваня, Три сестры, Вишневый сад. Любое издание.
8. Чехов, М.А. Литературное наследие. Т.2. — М., 1986.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Федеральный портал «Российское образование». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.edu.ru/> (дата обращения: 18.10.2016).
2. Электронная библиотека по философии. [Электронный ресурс]. URL: <http://filosof.historic.ru/> (дата обращения: 18.10.2016).
3. Образовательный ресурс для студентов театральных вузов. [Электронный ресурс]. URL: <http://musstudent.ru/> (дата обращения: 18.10.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Театральные системы» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание самостоятельному изучению основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых нормативов, примеров ситуаций с конкретными творческими ситуациями, в которые попадали студенты во время практической работы над спектаклями.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРОДЮСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА»

Направление подготовки
52.04.03 Театральное искусство
Квалификация
«Магистр»
Образовательная программа
«Куратор театральных проектов»

Год приема – **2022**, формы обучения – **очная**

Авторы-составители:

Сундстрем Лев Геннадьевич, канд. искусствоведения, профессор
Учитель Константин Александрович, докт. искусствоведения, доцент
Олейникова Алла Павловна, канд. экон. наук, доцент
Вулах Филипп Сергеевич, ст. преподаватель

Рецензенты:

Сазонова Людмила Александровна, канд. экон. наук, профессор
Дорогостайский Виктор Густавович, канд. экон. наук, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
08.04.2022, протокол № 32

© РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Куратор театральных проектов
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Реализация проекта (production)
Трудоемкость дисциплины	8 зачетных единиц / 288 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки:

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-4);

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание театрального спектакля и эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса (ПК-1);

способностью организовать работу с авторами, выполняющими заказы организаций исполнительских искусств, издательскую деятельность в театральной организации; организовать работу по пропаганде театрального искусства, в том числе с использованием возможностей радио, телевидения, интернета (ПК-5).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Реализация проекта (production)» базируется на знаниях и умениях, полученных студентами в бакалавриате (либо специалитете), а также в практической деятельности, и готовит студентов к освоению дисциплины «Продвижение проекта (promotion)». Обе эти дисциплины относятся к профилирующим профессиональным предметам и дополняются всеми дисциплинами и практиками, предусмотренными рабочими учебными планами образовательной программы «Сценические искусства: управление проектами».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Заочная	1 семестр: 40 часов.		104	4 / 144	Зачет Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа
	2 семестр: 36 часов.	2	106	4 / 144	Зачет с оценкой Курсовая работа Контрольная работа Контрольная работа
	Всего: 76 час.	2	210	8 / 288	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Мастерство продюсера (production) – семинар – 1 и 2 семестры

Тема 1.1. Направления художественно-творческой деятельности. Проекты в области музыкального исполнительства и сценического искусства. Образование, опыт деятельности продюсера как мотивация выбора определенного направления художественно-творческой деятельности.

Тема 1.2. Виды театрального дела и виды театрального искусства. Репертуарный театр. Проектная деятельность в репертуарном театре, степень самостоятельности продюсера. Продюсерство и менеджмент. Специфические проекты в репертуарных театрах различных видов искусств.

Тема 1.3. Продюсерский театр. Репертуар как последовательное продвижение одиночных театральных проектов одним юридическим лицом. Продюсер проекта, продюсер театра.

Тема 1.4. Концертное исполнительство. Проекты в этой сфере. Опыт продюсерства в рамках концертных организаций.

Тема 1.5. Театральные и музыкальные фестивали. Фестиваль как проект. Продюсерство в этой сфере.

Тема 1.6. Проекты социальной направленности в области сценических искусств.

Тема 1.7. Художественная концепция и миссия проекта. Цели и задачи проекта.

Тема 1.8. Организационная структура проекта. Состав участников проекта (команда: авторы, исполнители, включая режиссера, художников, балетмейстера, музыкального руководителя и т. д.; постановочная часть; менеджмент; волонтеры).

Тема 1.9. Место проведения проекта (площадка или площадки). Репетиционные базы. Складирование имущества проекта.

Тема 1.10. Целевая аудитория проекта. Основные сегменты потребителей.

Тема 1.11. Финансовый план проекта (смета расходов и доходов). План фандрейзинговой кампании. Состав партнеров в реализации проекта (спонсоры разных направлений, инвесторы, благотворители, органы государственной власти или местного самоуправления, транспортные и гостиничные структуры и др.).

Тема 1.12. Календарный план проекта. Необходимые условия для начала реализации проекта. Этапы реализации. Организационный план, логистика проекта.

Тема 1.13. Меры, обеспечивающие безопасность участников и зрителей (слушателей) мероприятий в ходе реализации проекта. План рисков в коммерческом проекте.

Раздел 2. Экономика проекта – 1 и 2 семестры

Тема 2.1. Основы экономической теории как научная база продюсерской деятельности. Рыночный механизм. Спрос, предложение, равновесие.

Тема 2.2. Теория издержек производства. Теория потребления.

Тема 2.3. Модель кругооборота доходов и расходов в национальной экономике.
Рынок денег.

Тема 2.4. Общественные блага. Равновесие Линдаля. Мериторные блага.

Тема 2.5. Модели финансирования сферы культуры в разных странах. Англо-американские, романские, германские традиции. Государственная и общественная поддержка сферы культуры. Место исполнительских искусств в российской отрасли культуры и направления финансирования театральной, цирковой, концертной деятельности. Участие бюджетов различных уровней.

Тема 2.6. Специфика финансового планирования в различных видах исполнительских искусств, в рамках государственных учреждений или независимых продюсерских проектов. Структура финансового (сметного) раздела проекта: понятие выручки, дохода, поступления, аванса, целевого финансирования. Определение затрат, расходов, потерь, убытков. Классификация доходов и расходов: по экономическому содержанию.

Тема 2.7. Управление бюджетом проекта. Планирование доходов и расходов. Анализ рынка при формировании концепции проекта. Структура доходов и расходов на примере проекта создания частного театра. Оценка затрат на аренду и содержание здания. Оценка затрат на оплату труда (категории персонала, зарплаты, начисления). Затраты на создание и прокат репертуара. Емкость зала, коммерческая вместимость и оценка выручки. Оценка налоговых объемов.

Тема 2.8. Организация финансов коммерческого проекта. Оборотные средства проекта. Инвестиции и кредитование.

Тема 2.9. Организация продаж. Доход приносящая деятельность. Билетное хозяйство. Методика ценообразования. Основные методики назначения цены: затраты, спрос, конкуренция. Особенности ценообразования в различных типах учреждения культуры

Тема 2.10. Государственное и муниципальное финансирование проекта. Методика разработки и управления сметой расходов, подлежащих государственному и муниципальному финансированию. Особенности работы с бюджетами разных ветвей и уровней власти. «Двойное финансирование» и другие возможные ошибки.

Тема 2.11. Частное финансирование проекта. Спонсорство. Меценатство. Краудфандинг. Особенности работы с фондами и другими формами профессиональной поддержки некоммерческого проекта. Долговременные отношения с частными партнёрами и их формы. Эндаумент.

Тема 2.12. Международные сделки. Операции с валютой. Расходование средств на поставку товаров и услуг зарубежными контрагентами. Работа с визовыми органами, таможней, торгово-промышленными палатами, другими органами государственной власти, в том числе контролирующими ВЭД. Особенности использования иностранных источников финансирования в современной России.

Тема 2.13. Правовые аспекты работы с контрагентами. Договорные отношения. Первичная бухгалтерская отчётность. Бездёжная дебиторская задолженность. Управление кредиторской задолженностью. Арбитражное судопроизводство в России.

Тема 2.14. Управление множественностью источников финансирования.

Тема 2.15. Оперативное управление финансами проекта. Методология организации исполнения бюджета проекта в различных его организационно-правовых формах. Бухгалтерия проекта. Финансовый контроль.

Раздел 3. Правовые основы продюсерской деятельности – 1 семестр

Тема 3.1. Лица в гражданском праве. Физические и юридические лица. Предпринимательство. Индивидуальный предприниматель. Коммерческие и некоммерческие организации и их организационно-правовые формы.

Тема 3.2. Договоры в гражданском праве. Виды договоров. Договор купли-продажи, договор аренды, договор подряда, договор возмездного оказания услуг.

Тема 3.3. Трудовой договор. Гражданско-правовые договоры. Их применение в отношениях продюсера с исполнителями.

Тема 3.4. Интеллектуальная собственность. Авторское право, смежные права. Правовое регулирование отношений продюсера с правообладателями.

Тема 3.5. Система налогообложения в современной России. Виды налогов и сборов. Налоговые преференции в сфере исполнительских искусств.

Раздел 4. Работа с авторами – 1 семестр

Тема 4.1. Автор, зритель и зрелище. Постановка проблемы.

Тема 4.2. Место автора литературного текста в системе зрелищных искусств в различные исторические эпохи. Античный театр. Средневековые зрелища. Литературный и площадной театр раннего Возрождения. Елизаветинский театр. Специфика модели «автор-актер-публика». Проблема авторства. Шекспировский вопрос. Театр французского классицизма и Просвещения. Проблема автора в системе нормативной эстетики. Зарождение понятия «государственный заказ». Случай «Сида» Корнеля. Мольер и Людовик XIV.

Тема 4.3. Драматург в России и Советском Союзе. Автор в системе государственных/ негосударственных театров России XIX – начала XX вв., в системе тоталитарного государства в Советском Союзе. Автор, театр и цензура. Случай Вампилова.

Тема 4.4. Автор в системе музыкального театра. Автор литературного текста: либретто оперы, пьеса для мюзикла (переделка классического или оригинальное произведение). Перевод текстов оперы, оперетты или мюзикла на русский язык, орфоэпические задачи. Взаимодействие драматурга и композитора при совместной работе над созданием музыкально-драматического произведения.

Тема 4.5. Отношения «автор-заказчик» в современном театральном деле. Западная модель. Отечественная модель. Типология авторского заказа: инсценировка, римейк, пьеса по мотивам и т.п. Примеры.

Тема 4.6. Репертуарная политика отечественных театров и их взаимодействие с драматургами. Театр и современная отечественная драматургия в России XXI века. Государственный репертуарный и частный проектный театр в современной России, влияние экономических возможностей театра на выбор репертуара.

Российская драматургия на сценах зарубежных театров. Отношения российских театров с зарубежными драматургами.

Персоналии, обзор литературы.

Тема 4.7. Договоры театров с авторами. Виды договоров театров с авторами литературных и музыкальных произведений. Лицензионные договоры на право использования произведения. Виды лицензионного договора. Стороны лицензионного договора. Договор авторского заказа. Особенности договора авторского заказа на создание перевода или инсценировки. Приемка произведения, созданного по договору авторского заказа. Права автора на защиту от искажений. «Техническое задание» как приложение к договору авторского заказа.

Раздел 5. Методология культурного проектирования – 2 семестр

Тема 5.1. Современные методические подходы к разработке и реализации проектов. Функциональные области управления проектами. Понятие критериев успеха и неудач проекта. Общая структура жизненного цикла проекта.

Тема 5.2. Инициация проекта как способ решения выявленных социально-культурных отраслевых проблем или проблем отдельных организаций культуры.

Концепция и миссия проекта. Практикум по анализу социально-культурных отраслевых проблем и инициации проекта для их решения.

Тема 5.3. Юридическое оформление проекта. Организационная структура управления проектом. Команда проекта. Понятие команды проекта. Основные задачи команды проекта. Состав и функции членов команды проекта. Формирование и развитие команды проекта. Управление командой.

Тема 5.4. Организационный (координационный) план проекта. Структурный, матричный и сетевой методы планирования. Объективные и субъективные ограничения. Трудовой (кадровый) план проекта. Организационная структура исполнителей проекта и матрица ответственности.

Тема 5.5. Фандрейзинг. Подготовительная работа по поиску доноров и спонсоров проекта. База данных потенциальных инвесторов проекта. Этапы и методы работы со спонсорами.

Тема 5.6. Финансовый и материальный планы проекта. Балансовый метод планирования. Смета доходов и расходов проекта. Оптимистический, реалистический и пессимистический финансовые планы проекта. Инвестиционный план проекта.

Тема 5.7. План маркетинга. Анализ потребителей проекта. Анализ услуг и товаров проекта. Разработка рекламной стратегии проекта. Бюджет рекламной кампании. PR-стратегия проекта. Разработка PR-процедур, план-график подготовки и проведения PR-кампании. Бюджет PR-кампании проекта. Деловая игра «Разработка PR-технологий и рекламной кампании культурного проекта».

Тема 5.8. Организационная культура управления проектом. Имидж проекта. Информационный, архитектурный, оформительский дизайн проекта. Стиль работы на проекте, деловая и личная культура сотрудников проекта. Управление коммуникациями проекта. Планирование системы коммуникаций проекта. Сбор и распределение информации, отчетность о ходе выполнения проекта, документирование, сбор и организация хранения документации по проекту. Методы обновления и совершенствования плана коммуникаций.

Тема 5.9. Риски. Учёт форс-мажорных обстоятельств в процессе разработки, подготовки и реализации проекта. Анализ и план преодоления форс-мажорных, непредвиденных обстоятельств и ситуаций проекта.

Тема 5.10. Система контроля за ходом подготовки и реализации проекта. Виды и методы контроля. Средства и формы контроля над проектом. Методы корректировки и реализация результатов контроля проекта.

Тема 5.11. Завершение проекта. Административное и финансовое завершение проекта. Невыполненные обязательства и конфликтные ситуации при завершении проекта. Методы оценки эффективности проекта. Эффективность проекта как категория, отражающая соответствие проекта миссии, целям и задачам. Показатели общественной и коммерческой эффективности проекта.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения												
	Очная				Очно-заочная				Заочная				
	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	
Раздел 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	16	-	42
Тема 1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 1.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 1.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Раздел 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	44
Тема 2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 2.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 2.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 2.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 2.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 2.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 2.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Раздел 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	-	42
Тема 3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Раздел 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	-	42
Тема 4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Раздел 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9	-	42

Тема 5.1	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.2	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.3	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.4	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.5	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.6	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.7	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.8	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.9	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.10	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.11	-	-	-		-	-	-					
Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	210
Консульт.		-		-		-		-		2		-
ВСЕГО		-				-				288		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается:

- подготовка контрольной работы по разделу *3. Правовые основы продюсерской деятельности*;
- подготовка контрольной работы по разделу *4. Работа с авторами*;
- подготовка контрольной работы по разделу *5. Методология культурного проектирования*;
- подготовка к прохождению промежуточной аттестации по всем разделам дисциплины.

При выполнении контрольных работ студенты используют соответствующие методические указания.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к зачету по разделам:

Раздел 1. Мастерство продюсера (production)

- 1.1. Проекты в области музыкального исполнительства и сценического искусства.
- 1.2. Мотивации продюсера при выборе определенного направления художественно-творческой деятельности.
- 1.3. Проектная деятельность в репертуарном театре, степень самостоятельности продюсера.
- 1.4. Продюсерский театр. Продюсер проекта, продюсер театра.
- 1.5. Проекты в сфере концертного исполнительства.
- 1.6. Фестиваль как проект, продюсерство в этой сфере.
- 1.7. Проекты социальной направленности в области сценических искусств.
- 1.8. Художественная концепция и миссия проекта.
- 1.9. Состав участников проекта.
- 1.10. Материальная база проекта.

- 1.11. Целевая аудитория проекта.
- 1.12. Финансовый план проекта.
- 1.13. Календарный план проекта.
- 1.14. План рисков в коммерческом проекте.
- 1.15. Меры безопасности.

Раздел 2. Экономика проекта

- 2.1. Рыночный механизм. Спрос, предложение, равновесие.
- 2.2. Теория издержек производства. Теория потребления.
- 2.3. Модель кругооборота доходов и расходов в национальной экономике.
- 2.4. Общественные блага. Равновесие Линдаля. Мериторные блага.
- 2.5. Управление бюджетом проекта. Планирование доходов и расходов.
- 2.6. Организация финансов коммерческого проекта. Оборотные средства проекта.
- 2.7. Инвестиции и кредитование.
- 2.8. Организация продаж. Билетное хозяйство.
- 2.9. Государственное и муниципальное финансирование проекта.
- 2.10. Методика разработки и управления сметой расходов, подлежащих государственному и муниципальному финансированию.
- 2.11. Частное финансирование проекта. Спонсорство. Меценатство.
- 2.12. Краудфандинг. Стратегия и методология.
- 2.13. Особенности работы с фондами и другими формами профессиональной поддержки некоммерческого проекта.
- 2.14. Международные сделки. Операции с валютой. Расходование средств на поставку товаров и услуг зарубежными контрагентами.
- 2.15. Работа с визовыми органами, таможней.
- 2.16. Управление множественностью источников финансирования.
- 2.17. Оперативное управление финансами проекта. Методология организации исполнения бюджета проекта в различных его организационно-правовых формах.
- 2.18. Бухгалтерия проекта. Финансовый контроль.

Раздел 3. Правовые основы продюсерской деятельности

- 3.1. Физические и юридические лица.
- 3.2. Индивидуальный предприниматель.
- 3.3. Коммерческие и некоммерческие организации.
- 3.4. Организационно-правовые формы коммерческих организаций.
- 3.5. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций
- 3.6. Виды договоров в гражданском праве.
- 3.7. Договор аренды. Договор купли-продажи.
- 3.8. Договор подряда. Договор возмездного оказания услуг.
- 3.9. Трудовой договор, порядок его заключения. Стороны трудового договора, их права и обязанности.
- 3.10. Срочный трудовой договор и трудовой договор, заключаемый на неопределенный срок (бессрочный).
- 3.11. Основное место работы, работа по совместительству.
- 3.12. Прекращение (расторжение) трудового договора.
- 3.13. Гражданско-правовые договоры, используемые в сфере труда. Договор подряда, договор возмездного оказания услуг, стороны этих договоров.
- 3.14. Возможности и ограничения применения гражданско-правовых договоров в сфере труда.
- 3.15. Примеры использования гражданско-правовых договоров в отношениях продюсеров с режиссерами, дирижерами, артистами.

3.16. Авторское право, смежные права. Применение в сфере театрального и музыкального исполнительства

3.17. Виды налогов и сборов, особенности налогообложения в сфере исполнительских искусств.

Раздел 4. Работа с авторами

4.1. Место автора литературного текста в системе зрелищных искусств в различные исторические эпохи.

4.2. Драматург в России и Советском Союзе.

4.3. Авторы в театральном деле дореволюционной России.

4.4. Автор – театр – цензура в СССР.

4.5. Автор в системе музыкального театра. Либретто для оперы. Пьеса для мюзикла.

4.6. Перевод текстов оперы, оперетты или мюзикла на русский язык, орфоэпические задачи.

4.7. Взаимодействие драматурга и композитора при совместной работе над созданием музыкально-драматического произведения.

4.8. Типология авторского заказа: инсценировка, римейк, пьеса по мотивам и т.п.

4.9. Репертуарная политика театров и развитие современной отечественной драматургии. Влияние экономических возможностей театра на выбор репертуара.

4.10. Организация взаимодействия с драматургами в современных отечественных театрах.

4.11. Отношения «автор-заказчик» в современном театральном деле.

4.12. Виды договоров театров с авторами.

4.13. Виды лицензионных договоров.

4.14. Договоры авторского заказа.

4.15. «Техническое задание» как приложение к договору авторского заказа, позволяющее осмысленно провести приемку готового произведения.

Раздел 5. Методология культурного проектирования

5.1. Современные методические подходы к разработке и реализации проектов

5.2. Инициация проекта как способ решения выявленных социально-культурных отраслевых проблем или проблем отдельных организаций культуры

5.3. Юридическое оформление проекта. Организационная структура управления проектом.

5.4. Организационный (координационный) план проекта.

5.5. Фандрейзинг. Подготовительная работа по поиску доноров и спонсоров проекта.

5.6. Финансовый и материальный планы проекта .

5.7. План маркетинга. Анализ потребителей проекта.

5.8. Организационная культура управления проектом.

5.9. Риски. Учёт форс-мажорных обстоятельств в процессе разработки, подготовки и реализации проекта.

5.10. Система контроля за ходом подготовки и реализации проекта.

5.11. Завершение проекта.

3. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [главы 3, 4]: Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ [с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.03.2016]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения 14.03.2016).

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) [главы 69, 70, 71]: Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ [с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.03.2016]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/ (дата обращения 14.03.2016).

3. Налоговый кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ [с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.03.2016] [главы 21, 22, 23, 26-2]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ (дата обращения 14.03.2016).

4. Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) [главы 10, 11, 12, 13]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения 25.08.2016).

5. О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (действующая редакция, 2016). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/ (дата обращения 25.08.2016).

6. Основы законодательства российской федерации о культуре: Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181702#0> (дата обращения 14.03.2016).

7. О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства: Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.1994 № 218. URL: <http://base.garant.ru/104512/> (дата обращения 14.03.2016).

8. О ставках вознаграждения исполнителям за некоторые виды использования исполнения (постановки): Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.1996 № 614. URL: <http://base.garant.ru/123066/> (дата обращения 14.03.2016).

9. Об утверждении Правил сбора, распределения и выплаты вознаграждения исполнителям и изготовителям фонограмм за использование фонограмм, опубликованных в коммерческих целях: Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 988. URL: <http://base.garant.ru/12158131/> (дата обращения 14.03.2016).

10. Грей, К.Ф., Ларсон, Э.У. Управление проектами. — М.: Дело и Сервис, 2007. — 608 с.

11. Кашанина, Т.В. Российское право. Учебник для высших учебных заведений. — 2-е изд., пересмотр. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. — 496 с.

12. Кэмпбелл, К. Управление проектом на одной странице. — М.: ИД «Вильямс», 2009. — 160 с.

13. Мазур, И.И., Шапиро, В.Д., Ольдерогге Н.Г., Полковников А. В. Управление проектами. — М.: Омега-Л, 2013. — 960 с.

14. Скороход, Н.С. Как инсценировать прозу. Проза на русской сцене: История, теория практика. — СПб: Петербургский театральный журнал, 2010. — 344 с.

15. Товб А.С., Ципес Г.Л. Проекты и управление проектами в современной компании. — М: Олимп-Бизнес, 2009. — 462 с.

16. Шекова, Е.Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях. — СПб: Лань, 2014. — 416 с.

17. Шпет, Г.Г. Дифференциация постановки театрального представления. — М.: Наука, 2007. — С. 425–427.

Дополнительная литература:

1. Берк, Рори, Барон, Стив. Управление проектам лидерства: создание творческих коллективов. — М.: Берк, 2007. — 377 с.

2. Боймерс, Б., Липовецкий, М. Новая драма: Перформанс насилия. — М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 376 с.

3. Войтковский, С.Б. Основы менеджмента и проектный менеджмент в искусстве (на примерах личного опыта и дееспособных проектах автора). — М.: НАМ-ИЗДАТ, 2001. — 128 с.
4. Дитхелм, Г. Управление проектами. В 2 т.: пер. с нем. Т. 1. Основы. — СПб: ИД «Бизнес-пресса», 2004. — 400 с.
5. Дитхелм, Г. Управление проектами. В 2 т.: пер. с нем. Т. 2. Особенности. — СПб: ИД «Бизнес-пресса», 2004. — 273 с.
6. Ильин, Н.И., Лукманова, И.Г., Романова, К.Г. Управление проектами. — СПб: Два-Три, 1996. — 610 с.
7. Карпентер, Джули. Управление проектами в библиотеках, архивах и музеях; работа с правительством и другими внешними партнерами. — М.: ИД «Chandos», 2010. — 226 с.
8. Леман, Ханс-Тис Постдраматический театр. — М.: ABCdesign, 2013. — 312 с.
9. Локк, Д. Основы управления проектом. — М.: НИРО, 2004. — 253 с.
10. Марков, А.П., Бирженюк, Г.М. Основы социокультурного проектирования — СПб: Изд-во СПбГУП, 1998. — 364 с.
11. Персе, Джеймс. Голливуд: секреты успеха управления проектами. — Microsoft Press, 2008. — 336 с.
12. Смелянский, Д.Я. Авантюрист поневоле, или Беседы о том, как я стал продюсером. — М.: Книжный Клуб 36.6, 2010. — 268 с.
13. Стала ли российская новая драма стилем в театральном искусстве? // Театр. — 2011. — № 3 // Официальный сайт журнала «Театр». URL: <http://oteatre.info/stala-li-rossijskaya-novaya-drama-stilem-v-teatralnom-iskusstve/> (дата обращения: 14.03.2016).

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 21.08.2016).
2. Официальный сайт Национальной ассоциации управления проектами. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sovnet.ru/> (дата обращения: 21.08.2016).
3. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 21.08.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Реализация проекта (production)» в самостоятельной работе студенту следует постоянно соотносить получаемые новые знания с замыслом собственного проекта и проектами своих сокурсников.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является использование полученных знаний в ходе практики второго семестра и преддипломной практики.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра актерского искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСКУССТВО АКТЕРА (ПРАКТИКУМ)»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Куратор театральных проектов»

Год приема – **2022**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Иванова Алиса Ахмедиевна, ст. преподаватель

Рецензент:

Фильштинский Вениамин Михайлович, зав. кафедрой, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
08.04.2022, протокол № 32

© РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Куратор театральных проектов
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Методики актерского тренинга
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание театрального спектакля и эффективному взаимодействию с участниками творческой деятельности (ПК-1);

готовностью к выполнению управленческих функций, соответствующих профилю подготовки, в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления в области культуры, в театральных организациях, в творческих союзах и обществах, в организациях театральной инфраструктуры (ПК-8);

способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях Российской Федерации (ПК-9);

умением самостоятельно подготовить полный комплекс учебно-методических материалов к дисциплинам, по которым ведет педагогическую деятельность (ПК-10).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Методики актерского тренинга» для учащегося по программе магистратуры является неотъемлемой частью овладения выбранной им профессией. Дисциплина находится в непосредственной связи с базовой дисциплиной образовательной программы «Методология работы над спектаклем». Авторы программы уверены, что в современном театре полноценная работа режиссера с актером не может быть успешной без глубоко разработанного актерского тренинга, решающего комплекс задач: развитие организма актера во всех его ипостасях, приобретение и углубление навыка правдивого существования на сценической площадке, создание роли как художественного произведения.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	-	46	2 / 72	-
	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Зачет
	Всего: 54 час.	2	88	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Основы актерского тренинга. Тренинг актерского организма

Тема 1.1. Управление вниманием. Психофизическая саморегуляция.

Упражнения, направленные на возможность «разворота» внимания извне внутрь организма актера: процессов, происходящих в теле, воображении, мышлении, эмоционально-чувственной сфере.

Упражнения и практики, способствующие развитие навыков самостоятельной регуляции этих процессов.

Тема 1.2. Триада: физические ощущения, воображение, мышление. Тренинг физических ощущений. Пространство. Погода. Время года и суток.

Введение понятия *триады*, как основы правдивого существования актера на сцене.

Продолжение освоение студентами умения точного помещения внимания в область заданного диапазона в физическом теле. *Проверка* как способ тренировки умения попадать в нужное физическое ощущение, пространство, погодные условия, время года и время суток.

Тема 1.3. Тренинг воображения.

Упражнения, направленные на развитие свободного воображения потокового качества: речевой и пластический наговоры. Налаживание органической связи процессов воображения и мышления.

Тема 1.4. Развитие эмоционально-чувственной сферы.

Игры и упражнения, способствующие расширению опыта переживаний студентов. Связь жизненного опыта студента и опыта сценического. Эмоциональный маятник.

Тема 1.5. Развитие восприятия и свободного отклика на воспринятое.

Игры и упражнения, тренирующие эти качества. Демидовские упражнения: «вопросы и ответы».

Раздел 2. Тренинг роли

Тема 2.1. Подходы к роли.

«Взрыхление» актерского аппарата – «почвы» для будущей роли: упражнения, направленные на знакомство студентов с ассоциативными, эмоциональными, энергетическими способами подхода к роли. Упражнения индивидуальные, парные и групповые.

Тема 2.2. Тренинг как способ репетирования.

Упражнения с переходом на этюды с использованием обстоятельств пьесы.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения												
	Очная				Очно-заочная				Заочная				
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	
Раздел 1	-	26	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 1.1	-	4	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 1.2	-	6	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 1.3	-	6	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 1.4	-	4	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 1.5	-	6	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Раздел 2	-	28	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 2.1	-	12	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 2.2	-	16	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Всего	-	54	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Консульт.</i>	2			-	-			-	-			-	
ВСЕГО	144				-				-				

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу учащегося по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы учащегося также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

В объем самостоятельной работы учащегося включается подготовка к проведению в качестве педагога актерских тренингов.

Задания и упражнения для самостоятельной работы:

1. Дневник наблюдений за физическими ощущениями
2. Упражнения «Умывание», «Душ», «Баня»
3. Наблюдение за самочувствием в разных жизненных пространствах. Упражнение «Попасть в пространство»
4. «Тренинги участия»: «танцую мысль», «танцую внутреннюю речь», «танцую событие».
5. Работа с воображением: создание обстоятельств жизни героя.
6. Создание в аудитории «Пространства для персонажа пьесы».
7. Упражнение «Наблюдение».
8. Сочинение монолога сквозного действия персонажа.
9. Сочинение «Разминок», «Разогревающих упражнений», «Упражнений для тренировки физических ощущений».

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Зачет по данной дисциплине предполагает аттестацию по результатам освоения обучающимся методик актерского тренинга в процессе подготовки и исполнения роли в учебном спектакле. Зачет может быть поставлен на последнем занятии по дисциплине или после премьерного показа на зрительской аудитории учебного спектакля. При этом учитываются творческий потенциал, степень вовлеченности, трудоспособности и

дисциплинированности студентов на занятиях в процессе работы над упражнениями, тренингами, этюдами к учебному спектаклю, а также результатов самостоятельной работы.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Станиславский, К.С. Собрание сочинений. В 9-ти т. Т. 1. Моя жизнь в искусстве. — М.: Искусство, 1988.
2. Станиславский, К.С. Собрание сочинений. В 9-ти т. Т. 2. Работа актера над собой. Ч. 1. Работа актера над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика. — М.: Искусство, 1989.
3. Станиславский, К.С. Собрание сочинений. В 9-ти т. Т. 3. Работа актера над собой. Ч. 2. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения. Материалы к книге. — М.: Искусство, 1990.
4. Станиславский, К.С. Собрание сочинений. В 9-ти т. Т. 4. Работа актера над ролью. Материалы к книге. — М.: Искусство, 1991.
5. Фильштинский, В.М. Открытая педагогика. — СПб: «Балтийские сезоны», 2006.
6. Грачева, Л.В. Тренинг в роли и роль в жизни. — М.: АСТ, 2011.
7. Демидов, Н.В. Творческое наследие. Т. 2. Искусство жить на сцене. — СПб: Гиперион, 2004.

Дополнительная литература:

1. Львов, В. Школа Бориса Зона. Уроки актерского мастерства и режиссуры. — СПб: Мастерская СЕАНС, 2011.
2. Гиппиус, С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. — М.: Прайм-Еврознак, 2009.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Театральная библиотека Сергея Ефимова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.theatre-library.ru/> (дата обращения: 08.09.2015).
2. Театральная библиотека театра-студии «У паровоза». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.alenchik-novosib.narod.ru/bib/11-1.html/> (дата обращения: 08.09.2015).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Методики актерского тренинга» в самостоятельной работе учащегося следует уделить особое внимание изучению опыта педагогов-тренеров мастерской В.М. Фильштинского, в частности, Л.В. Грачевой, а также постоянная тренировка навыков самонаблюдения и саморегуляции в повседневной жизни.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является творческое отношение к процессу тренинга и создание собственных игр, упражнений, этюдов, тренирующих то или иное качество.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.

2. Технология организации доступа к интерактивной, контекстно-зависимой справке по любому виду информации с использованием подключения к сети Интернет.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп обучающихся, а также рассчитанное на приём компактной зрительской аудитории.

3. Театральное световое и звуковое оборудование аудитории.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра русского театра

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«К.С. СТАНИСЛАВСКИЙ И ОСНОВЫ РУССКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Куратор театральных проектов»

Год приема – **2022**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Тильга Лидия Владимировна, канд. искусствоведения, доцент

Рецензент:

Сергеев Антон Владимирович, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
08.04.2022, протокол № 32

© РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Куратор театральных проектов
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	К. С. Станиславский и основы русской театральной школы
Трудоемкость дисциплины	6 зачетных единиц / 216 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

способностью проводить научные исследования и оформлять их результаты (ОК-6);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

способностью выступать консультантом постановочных групп по проблемам, соответствующим профилю подготовки (ПК-2);

готовностью к самостоятельному выполнению научных исследований и руководству отдельными этапами (разделами) НИР, небольших научных исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки (ПК-3).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «К. С. Станиславский и основы русской театральной школы» опирается на материал дисциплины «Философия европейского театра XX века».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Актуальные проблемы современного театра».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	186	6 / 216	Экзамен
	Всего: 28 час.	2	186	6 / 216	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Режиссёрское искусство первой трети XX века и формирование основных театральных систем

Тема 1.1. Становление искусства режиссуры и организация Московского Художественного театра

Исторические предпосылки создания МХТ. К.С. Станиславский и эстетика мейнингенцев. *«Царь Фёдор Иоаннович»* А.К. Толстого (1898). Мера исторически достоверного – и сценически убедительного. Массовые сцены. Принципы композиции и мизансценирования. Оформление многофигурного исторического полотна — художник *В. А. Симов*. Историко-бытовая линия МХТ и крайности сценического натурализма.

Тема 1.2. А. П. Чехов и сценическая методология МХТ

Постановка пьес *А. П. Чехова* на домхатовской сцене. Премьера *«Чайки»* в МХТ (1898). Режиссерский план К. С. Станиславского. Трактовка сценического пространства. Двойной смысл принципа «четвертой стены». Световая и звуковая партитура. Течение акта и всей пьесы. Искусство пользования вещью. Система пауз и принцип подтекста.

«Дядя Ваня» (1899). Расширение жанровой амплитуды. Актерский ансамбль как эмоциональная общность. Сценическая атмосфера.

«Три сестры» (1901). Ориентация пьесы на труппу МХТ. Одухотворение предметной среды и звуковой партитуры. Музыкальный строй постановки как кантилена повседневности.

«Вишневый сад» (1904). Разногласия с А. П. Чеховым. Драматургический и сценический жанр.

«Чеховский» подход к поэтике М. Горького в постановке *«Мещане»* (1902).

«На дне» (1902). Режиссерская партитура К. С. Станиславского и роль Вл. И. Немировича-Данченко в поиске интонационного строя спектакля. Актерский ансамбль вне чеховской линии интуиции и чувства.

Тема 1.3. Театральный символизм

Самоопределение русского символизма. Символистское толкование содержания, формы и материала театрального искусства. Обоснование условной природы театра.

Начало режиссерской деятельности В.Э. Мейерхольда. Сезон в Херсоне (1902/03) по мизансценам Художественного театра, *«Товарищество Новой драмы»* (1903/04, 1904/05) в Херсоне и Тифлисе. Первые шаги Условного театра.

Мейерхольд в Театре-студии на Поварской (весна-лето 1905). Работа с художниками. Бунт против натуралистического макета. Работа над *«Смертью Тентажиля»* М. Метерлинка. Сценический эквивалент концепции «Неподвижного театра». Диалог второго порядка, надтекст, зоны молчания как векторы, противоположные эстетике жизнеподобия. Проблема актерской техники. «Переживание» формы. Основополагающая роль пластики.

Мейерхольд в театре на Офицерской (1906-1907). Режиссёрские установки и феномен *В.Ф. Комиссаржевской*. Комиссаржевская — Беатриса (*«Сестра Беатриса»* М. Метерлинка, 1906). Модерн и символизм на путях формирования методологии Условного театра. Художники театра на Офицерской — *Н. Н. Сапунов, С. Ю. Судейкин, В. И. Денисов* и др.

Мейерхольд и поэтический театр *А.А.Блока*. Театральный состав *«Балаганчика»* (1906). Драматургия пространства, разоблачение театральной иллюзии, ирония как слагаемые режиссёрского метода. Мейерхольд – Пьеро.

Постановка *«Жизни человека»* Л.Н.Андреева (1907). Условная партитура света. Отзыв А. А. Блока.

Символистские опыты К.С.Станиславского. Неудача метерлинковского спектакля (*«Слепые»*, *«Непрошенная»*, *«Там, внутри»* 1904). Постановка *«Драмы жизни»* К. Гамсуна (1907). Художники — *В. Е. Егоров и Н. П. Ульянов*. Начало работы над «системой». *«Жизнь*

человека» (1907). Постановочные новации Станиславского и пределы условного в театре жизненных соответствий. «Синяя птица» М. Метерлинка (1908). Художник — В. Е. Егоров.

Тема 1.4. Второе десятилетие МХТ: расширение жанрового и тематического диапазона

Юбилей МХТ, 1908. Размежевание режиссерских работ. Режиссура *Вл. И. Немировича-Данченко*. Вектор психологической трагедии. «Анатэма» Л.Н. Андреева (1909). «Хоровая» экспрессия народных сцен – альтернатива принципу индивидуализации массовки.

«Братья Карамазовы» (1910) и «Николай Ставрогин» («Бесы»), 1913. Проблема инсценирования прозы Ф. М. Достоевского. Актеры МХТ и Достоевский: поиск ансамбля темпераментов.

Работа *К. С. Станиславского* над «системой». «Месяц в деревне» И. С. Тургенева (1909). Художник – *М.В. Добужинский*. Предмет режиссёрской стилизации – психология героя эпохи Тургенева. «Гамлет» У. Шекспира (1911). Г. Крэг и система *К. С. Станиславского*. Противоречия последовательного психологизма – и условной трагедийности. Гамлет — *В. И. Качалов*.

МХТ и художники «Мира искусства».

Развитие идей «системы» и кризисные моменты актёрской биографии *К.С.Станиславского*. Работа над ролями *Сальери* («Маленькие трагедии» *А.С.Пушкина*, 1915) и *Ростанева* («Село Степанчиково» *Ф.М.Достоевского*, 1917). «Зерно» литературы – «зерно» жизни. Подступы к этюдному методу.

Тема 1.5. Начало студийного движения МХТ. Первая студия

Проблема студийности и организация Первой студии (1912). *К. С. Станиславский* и *Л. А. Сулержицкий*. Программа студии – поиск и изучение верного физического самочувствия актёра, волевой партитуры роли, логики и последовательности чувств, перспективы импровизаций. Состав участников.

Е. Б. Вахтангов и Первая студия. Установка на спектакль как эстетический результат студийных исканий. «Праздник мира» *Г. Гауптмана* (1913). Искусство «душевного натурализма» и реакция *К.С.Станиславского* на спектакль. Дальнейшие поиски сценической выразительности. «Потоп» *Г.Бергера* (1915).

Феномен *М.А.Чехова* и особенности актерской техники Первой студии.

Тема 1.6. Театральный традиционализм

Традиционализм и реконструкция. «Старинный театр»: зритель в системе спектакля.

Статья *В. Э. Мейерхольда* «Балаган» (1912) — манифест театрального традиционализма. Установление связи Условного театра с традициями высоких театральных эпох. Первичные элементы театра. Культ каботинажа. Гротеск.

Студия на Бородинской (1913–1917) — лаборатория актерской техники Условного театра. Пантомима, commedia dell'arte, принцип музыкального чтения. Блоковский спектакль («Незнакомка», «Балаганчик»), 1914. Художник — *Ю. М. Бонди*. Начало конструктивизма.

В. Э. Мейерхольд и Александринский театр (1908–1918). Репертуарная установка. Сотрудничество с художником *А. Я. Головиным*.

«Дон Жуан» (1910). Предмет стилизации – театр мольеровской эпохи. Сцена — зал. Слуги просцениума. Принципы мизансценирования.

«Гроза» (1916). Мейерхольд и дорежиссёрская постановочная традиция *Островского*. Бытовое – мистико-поэтическое. Катерина — *Е. Н. Рощина-Инсарова*.

«Маскарад» (1917). Трагедия в раме праздничности. Мейерхольд и *М. Ю. Лермонтов*. Русский театральный романтизм сквозь призму commedia dell'arte. «Маска, свеча, зеркало». Система занавесов и композиция действия. Проблема актера. Арбенин — *Ю. М. Юрьев*.

Тема 1.7. А.Я.Таиров и Камерный театр: эволюция творческого метода

Начало режиссерской деятельности. Спектакли *Таирова* в Свободном театре — «Покрывало Пьеретты» *А. Шницлера* и «Желтая кофта» *Г. Бенримо* и *Д. Хазлтона* (1913). Пантомима и мимодрама.

Создание Камерного театра (1914). «Центростремительный» состав труппы. Феномен *А. Г. Коонен*. Программа «театрализации театра». Архаика в ракурсе современности. Жанровые ориентиры – мистерия и арлекинад. Принцип «четвёртой стены» вне контекста жизнеподобия: сотворение новой, самодостаточной театральной реальности. Пантомима. Таиров и художники Камерного театра.

«*Сакунтала*» Калидасы, 1914. Таиров и модерн. Художник *П. В. Кузнецов*.

«*Фамира Кифарэд*» И. Ф. Анненского, 1916. Художник – *А. А. Экстер*. Кубо-футуризм и аполлоно-дионисийские основания античности. Замена декорации принципом единой, эмоционально-ритмической среды для действий протагониста. Фамира – *Н. М. Церетели*.

«*Саломея*» О. Уайльда, 1917. Художник – *А. Экстер*. Динамичная сценография – аналог музыкальной цвето-семантики. Саломея – *А. Г. Коонен*.

Теоретический манифест *А. Я. Таирова* – «*Записки режиссёра*», 1921. Полемика с Натуралистическим и Условным театром.

Кристаллизация поисков в области «театра эмоционально насыщенных форм». Воспитание синтетического актёра. Итог поисков «чистого» сценического жанра – «*Федра*» *Ж. Расина* (художник — *А. А. Веснин*, 1921) и «*Жирофле-Жирофля*» *Ш. Лекока* (художник — *Г. Б. Якулов*, 1922).

Переход к «конкретному реализму». Поиск выхода к современной проблематике. Опора на западную драму в создании трагедийного репертуара.

О'Ниловский цикл. Художники – *В. А. Стенберг* и *Г. А. Стенберг*. «*Косматая обезьяна*», (1926). Янк — *С. С. Ценин*. «*Любовь под вязами*», 1926. Эбби — *А. Г. Коонен*, Ибен — *Н. М. Церетели*, Каббот — *Л. А. Фенин*. «*Негр*», 1929. Элла — *А. Г. Коонен*, Джим — *И. Н. Александров*. Психодинамика как фиксирование моментов аффекта, эмоциональных пиков через актёрскую маску – и соединение их монтажными средствами. Единство режиссуры и сценографии. Последовательное нарастание трагической сосредоточенности.

Тема 1.8. Итоги режиссёрской деятельности Е. Б. Вахтангова

Жанровый и стилистический диапазон режиссёрских поисков 1918 – 1922 г.г. Проблема актёра в разных художественных системах.

«*Росмерсхольм*» *Г. Ибсена*, 1918 и «*Эрик XIV*» *А. Стриндберга*, 1921 – спектакли Первой студии. От «душевного натурализма» — к постановочной технике условного театра. Условный театр и система Станиславского. Вахтангов и *М. А. Чехов*. Режиссёрская трактовка и исполнение роли Эрика XIV. Начало формирования системы *М. А. Чехова*. Культ интуитивной способности познания в работе над ролью. Расхождение с положениями системы Станиславского: персонаж – образ, самонаблюдение – активизация воображения.

Вахтангов и «*Габима*». «*Гадибук*» *С. Ан-ского* (*С. А. Раппопорта*), 1922. Художник — *Н. И. Альтман*. Музыкально-ритмическая партитура спектакля. Гротеск в пластике массовых сцен. Ритуальное, экстатическое на пути «преодоления трагедии». Композиционная цикличность и действие как непрерывное становление. Лея – *Х. Ровина*, Ханан – *М. Элиас*.

«*Принцесса Турандот*» *К. Гоцци*, 1922 — эстетическое кредо Третьей студии. Художник — *И. И. Нивинский*. Принцип тотальной иронии – отсутствие единого философского основания в отношении к миру. Эстетика безответственного показа – и резкие жанровые сдвиги в сценической драматургии. Принципиально усложнённая структура актёрского образа. Турандот – *Ц. Л. Мансурова*, Калаф – *Ю. А. Завадский*, Адельма – *А. А. Орочко*.

Тема 1.9. Метод условной постановки в режиссёрских опытах В. Э. Мейерхольда 1920-х годов

В. Э. Мейерхольд и революция. Курмасцеп (1918). Петроградская «*Мистерия-буфф*» (1918), художник – *К. С. Малевич*.

Конструктивизм и биомеханика. Маска и ампула. Актёрская система Мейерхольда.

«*Великодушный рогоносец*» Ф.Кроммелинка, 1922 (Театр Актера). Художник – Л.С.Попова. «Иль – Ба – Зай»: И.В.Ильинский – Брюно, М.И.Бабанова – Стелла, В.Ф.Зайчиков – Эстрюго.

Организация ТИМа (1923) как театра экспериментального поиска. Театральный и лабораторно-педагогический аспекты его деятельности. Постепенное усложнение творческих задач и художественной структуры спектаклей. Развитие сценографических идей и принципов актерской школы Мейерхольда.

Спектакли-политобозрения. Монтажное членение действия на эпизоды. Ассимиляция приемов кинематографа. Техника актерской трансформации.

«*Лес*» А. Н. Островского, 1924. Оформление *В. Ф. Федорова* по плану В. Э. Мейерхольда. Драматургия пьесы и спектакля. Монтажная организация многоуровневой сценической структуры. Контрапункт социальной сатиры и лирической стихии. Жонглирование актера социальными и театральными масками; игра с вещами и воображаемыми предметами.

«*Мандат*» Н. Р. Эрдмана, 1925. Оформление *И. Ю. Шлепянова* по плану В. Э. Мейерхольда. Н. Р. Эрдман и «основная линия русской драматургии» (В. Э. Мейерхольд). Гротескная трактовка быта и психологии новых «лишних» людей. Лирический антигерой. Пространство действия и игры: движущиеся тротуары. «Концовки и пантомимы» (А. А. Гвоздев). Гулячкин – *Э.П.Гарин*.

«*Ревизор*» Н. В. Гоголя, 1926. Оформление *В. П. Киселева* по плану В. Э. Мейерхольда. Мейерхольд и Гоголь. «Курс на трагедию». «Музыкальный реализм». Композиция текста. Метафорика сценического пространства, принципов мизансценирования и актерского существования.

«*Горе уму*» А. С. Грибоедова, 1928. Художники — *В. А. Шестаков* (конструкция) и *Н. П. Ульянов* (костюмы и грим). Мейерхольд и высокая комедия. Сценический монтаж авторских редакций «Горя от ума». Трагический ракурс «комедии о хамстве» (Ап. Григорьев). Poleмика со сценической традицией: парадоксальный подход к амплуа. Чацкий – *Э.П.Гарин*. Современные аспекты трактовки и ее социологические издержки.

Тема 1.10. Московский Художественный академический театр в новом социокультурном контексте

Организационно-творческая перестройка МХАТ в середине 1920-х гг. Распад студийной системы. Обогащение труппы актерской молодежью Второй и частично Третьей студий (1924).

П. А. Марков — завлит МХАТ (с 1925 г.) и председатель репертуарно-художественной коллегии (1925). Формирование репертуара в работе с молодыми прозаиками.

М. А. Булгаков и МХАТ. Чеховский канон «*Дней Турбиных*». Художественный руководитель К. С. Станиславский, режиссер *И. Я. Судаков*, художник *Н. П. Ульянов*. Обновление традиции психологического реализма. Алексей Турбин — *Н. П. Хмелев*.

К. С. Станиславский и поиски органических путей обновления творческого метода МХАТ. Обогащение выразительных средств в постановках классики. «Мхатовский гротеск» «*Горячего сердца*» А. Н. Островского, 1926, художник — *Н. П. Крымов*. Хлынов — *И. М. Москвин*, Градобоев — *М. М. Тарханов*, Курослепов — *В. Ф. Грибунин*, Матрена — *Ф. В. Шевченко*, Наркис — *Б. Г. Добронравов*, Силан — *Н. П. Хмелев*.

«*Безумный день, или Женитьба Фигаро*» П. Бомарше, 1927, художник — *А. Я. Головин*. «Революция со смехом». Красочная полнозвучность, непрерывность и динамичность действия. Фигаро — *Н. П. Баталов*, Сюзанна — *О. Н. Андровская*, граф Альмавива — *Ю.А.Завадский*.

Тема 1.11. М.А. Чехов и Московский Художественный академический театр Второй

Развитие центробежных тенденций в Первой студии МХАТ после смерти Е. Б. Вахтангова. Преобразование студии в театр (1924).

М. А. Чехов — художественный руководитель МХАТ Второго. Программа руководства театром: воспитание новой актерской техники. Становление актерской системы Чехова и взаимодействие ее с другими театральными направлениями. Преобладание учебно-педагогических задач над постановочными. Практика коллективной режиссуры.

«Гамлет» У. Шекспира, 1924. Эkleктизм постановочного подхода. Гамлет М. А. Чехова и проблема современного трагического актера. Система Р.Штайнера и действенные мотивы роли.

«Петербург» Андрея Белого, 1925. Преломление символистской эстетики в постановке и актерской технике. Острота и масштабность чеховского гротеска в роли Аbbleухова отца.

Оппозиция А. Д. Дикого и раскол в труппе. «Блоха» Е. М. Замятина, 1925. Режиссер — А. Д. Дикий, художник — Б. М. Кустодиев. Сочетание «земного» реализма со стилизацией под русский лубок. Противоречие между режиссерской концепцией и актерской техникой чеховского склада.

«Дело» А. В. Сухова-Кобылина, 1927. Режиссер — Б. М. Сушкевич, художник — Н. А. Андреев. Перемонтировка пьесы и укрупнение трагического конфликта. Монументальный гротеск постановки. Муромский — М. А. Чехов. Разрыв с традицией амплуа «благородного отца». Техника «имитации» в работе над ролью. Фарсовый и трагический планы образа.

Раздел 2. Эволюция режиссёрских идей и методов в театре второй половины XX века

Тема 2.1. Театральная «оттепель» 1950-х годов

Перемены общественной атмосферы к середине десятилетия. Гастроли зарубежных театров. Активизация режиссуры старшего поколения. Опора на театральные традиции 1920–1930-х гг. Современное прочтение классики. Пересмотр канонизированных концепций творчества русских писателей. «Власть тьмы» Л. Н. Толстого (Малый театр, 1956). Режиссер Б. И. Равенских. Полемика с натуралистической традицией. Трактовка пьесы как русской трагедии. Аким — И. В. Ильинский.

Возрождение театральной сатиры. «Тени» М. Е. Салтыкова-Щедрина (1952) и «Дело» А. В. Сухова-Кобылина (1954) в постановке Н. П. Акимова (Новый театр — Театр им. Ленсовета). Варравин — П. П. Панков.

Драматургическая трилогия В. В. Маяковского в Театре Сатиры. «Баня» (1953), «Клоп» (1955), «Мистерия-буфф» (1957). Режиссеры Н. В. Петров, В. Н. Плучек, С. И. Юткевич. Художники С. И. Юткевич, А. Тышлер. Плакатность, элементы эксцентрики в образном строе — генетическая связь с поэтикой театра Мейерхольда.

Тема 2.2. Г. А. Товстоногов и Большой драматический театр им. М. Горького

Целенаправленность формирования актерского ансамбля как сплава творческих индивидуальностей. Строительство репертуара.

«Идиот» Ф. М. Достоевского, 1957. Режиссерская инсценировка романа, сознательное усечение линий социальной сатиры. Сфокусированность смысловых планов в центральном образе. Мышкин — И. М. Смоктуновский. Психо-физический феномен актёра — и потребность исторического времени в «весне света» (Н. Я. Берковский).

«Пять вечеров» А. М. Володина, 1959. Режиссёрская композиция и новеллистический строй пьесы. Бытийный смысл бытового сюжета. Музыкальное звучание камерного актерского ансамбля. Тамара — З. М. Шарко, Ильин — Е. З. Копелян.

Острота режиссёрского «социального анамнеза» (А. М. Смелянский) в спектаклях по русской классике.

«Варвары» М. Горького, 1959. Радикальный пересмотр канона горьковского спектакля. Режиссерское восприятие пьесы в контексте русской гуманистической культуры. Сдвиг к чеховской поэтике, работа с подтекстом. Ансамбль крупных актерских

индивидуальностей, объединенных волей режиссера. Надежда Монахова — Т. В. Доронина, Монахов — Е. А. Лебедев, Черкун — П. Б. Луспекаев, Цыганов — В. И. Стржельчик.

«Горе от ума» А. С. Грибоедова, 1962. Оформление Г. А. Товстоногова, художник по костюмам М. М. Лихницкая. Освобождение комедии от «хрестоматийного глянца» и гнета сценической традиции. Проблематика пьесы – и социальный феномен «шестидесятничества»: содержательная коммуникация с залом. Учёт мейерхольдовской концепции («Горе уму») и отличие от нее. Чацкий — С. Ю. Юрский, Софья — Т. В. Доронина, Молчалин — К. Ю. Лавров.

«Мещане» М. Горького, 1966. Оформление Г. А. Товстоногова. Преломление мотивов театра абсурда в концепции «романа жизни». Острота контрастных жанровых перепадов. Трагикомическая фигура «мещанского короля Лира» Бессеменова (Е. А. Лебедев).

«Ревизор» Н. В. Гоголя, 1972. Оформление Г. А. Товстоногова, костюмы по эскизам М. В. Добужинского. «Фантастический реализм» Н. В. Гоголя и современные аллюзии. Городничий — К. Ю. Лавров, Хлестаков — О. В. Басилашвили, Марья Антоновна — Н. М. Тенякова, Осип — С. Ю. Юрский.

«История лошади» по повести Л. Н. Толстого «Холстомер», 1975. Инсценировка М. Г. Розовского, художник Э. С. Кочергин. Приемы балаганного представления с элементами эстрады и мюзикла. Холстомер — Е. А. Лебедев.

Тема 2.3. Театр А.В.Эфроса

Центральный детский театр и новая режиссура. Школа М. О. Кнебель – мастерская этюдного метода. «В добрый час!» В.С.Розова в постановке А. В. Эфроса (ЦДТ, 1954) — манифест новой театральной волны. Отказ от элементарных мизансцен. Раскованность актерского самочувствия и общения. Искренность и естественность как главные ценностные критерии.

Статья А. В. Эфроса «Бедный Станиславский!» (1956). Мхатовская традиция и эпигонские наслоения.

Пробы театральной условности в спектакле «Друг мой, Колька!» А. Г. Хмелика, 1959. Художник Б.Г. Кноблок. Окончательный выход за пределы театрального павильона.

Возвращение режиссеру функций автора спектакля. «Актерские гнезда» ведущих режиссеров.

А. В. Эфрос в Московском театре им. Ленинского комсомола (1964–1966).

Эволюция линии «интуиции и чувства» МХТ в спектаклях А.В.Эфроса по современной драматургии. Отход от этюдного метода в работе над ролью. Новые качества психологизма – острая парадоксальность, «подтекст подтекста», искусство психологической синкопы. Принципиальная подвижность внутренней структуры спектакля. Поэтическое претворение современной проблематики. Герой спектакля – «больная совесть» (А.М.Володин) своего времени. «В день свадьбы» В. С. Розова, 1964. Художники В. И. Лалевич и Н. Н. Сосунов. Нюра — А. И. Дмитриева, Салов — В. Р. Соловьев. «Мой бедный Марат» А. Н. Арбузова, 1965. Художники В. И. Лалевич и Н. Н. Сосунов. Лика — О. М. Яковлева, Марат — А. В. Збруев, Леонидик — Л.Б.Круглый. «Снимается кино» Э. С. Радзинского, 1965. Художники В. И. Лалевич и Н. Н. Сосунов. Нечаев — А. А. Ширвиндт, Аня — О. М. Яковлева.

Чеховиана Эфроса – перерыв постепенности в традиции сценического освоения пьес А.П.Чехова.

«Чайка», 1966. Московский театр им. Ленинского комсомола. Художники В. И. Лалевич и Н. Н. Сосунов. Ход к Чехову через Розова и Радзинского. Иерархичность режиссуры и апология Треплева. Реализм без «поэтической пыли» (А.В.Эфрос) — антитеза мхатовской традиции и «академическому новаторству» «Трех сестер» Г. А. Товстоногова (1965). Треплев — В. Г. Смирнитский, Нина — О. М. Яковлева, Тригорин — А. А. Ширвиндт, Медведенко — Л. К. Дуров.

«Три сестры», 1967. Театр на Малой Бронной. Художник В. Я. Дургин. Усложнение структуры чеховского спектакля. Поиск субъективных контактов с текстом. Мотив потерянной

«духовной родины» в интонационном строе постановки. Пластическая экспрессия режиссёрского решения и проблема подтекста. «Симфония недоговорённости, где слова – роль пауз в движении» (В.М.Гаевский). Трагическая клоунада Тузенбаха (Л. Б. Круглый) и Чебутыкина (Л. К. Дуров). Ирина — О. М. Яковлева, Вершинин — Н. Н. Волков.

«Вишневый сад», 1975. Театр на Таганке. Художник В. Я. Левенталь. А. В. Эфрос и актеры Таганки. Стиль «психологического балагана». Раневская — А. С. Демидова, Лопахин — В. С. Высоцкий, Трофимов – В.С. Золотухин.

А.В.Эфрос и Театр на Малой Бронной.

Метод воспитания актера в репетиционном процессе. Контуры сквозного экзистенциального сюжета в постановках мировой и отечественной классики.

«Ромео и Джульетта» У. Шекспира, 1970. Художник В. Я. Дургин. Отказ от концепции исторического прогресса. Джульетта — О. М. Яковлева: рождение трагической актрисы. Ромео — А. Д. Грачев. Значимость фигур «фона»: Тибальт — Л. К. Дуров, Капулетти — Л. С. Броневой, брат Лоренцо — Н. Н. Волков.

«Дон Жуан» Ж.-Б. Мольера, 1976. Художник Д. Л. Боровский. Сценический жанр философской притчи. Ассоциативность пространственного решения. Дуэт-диспут Дон Жуана (Н. Н. Волков) и Сганареля (Л. К. Дуров) и его мизансценирование.

«Женитьба» Н. В. Гоголя, 1975. Художник В. Я. Левенталь. Отказ от водевильной традиции. «Ошинеливание» комедии. Внеличный план «забавного случая». Прием материализации страхов и желаний героев. Агафья Тихоновна — О. М. Яковлева, Подколесин — Н. Н. Волков, Кочкарев — М. М. Козаков, Яичница — Л. С. Броневой, Жевакин — Л. К. Дуров.

«Месяц в деревне» И. С. Тургенева, 1977. Художник Д. А. Крымов. Наталья Петровна — О. М. Яковлева, Ракитин – М.М.Козаков, Шпигельский – Л.С.Броневой.

Тема 2.4. Ю. П. Любимов и Театр драмы и комедии на Таганке

Дорежиссёрская биография Ю. П. Любимова.

«Добрый человек из Сезуана» Б. Брехта, 1964. «Русский Брехт» Таганки: лирическая трансформация «эпического театра». Свобода творческого подхода. Эстетика Брехта и условная традиция русской режиссуры. Личностное в структуре сценического образа, сплав интеллектуализма и эмоциональности в игре актеров. Шен Те — З. А. Славина, Янг Сун — Н. Н. Губенко, Ванг — А. С. Эйбоженко.

«Жизнь Галилея» Б. Брехта, 1966. Галилей — В. С. Высоцкий.

Поэтические композиции Таганки. Любимов – «Моцарт монтажа» (Б.И.Зингерман). «Трёхчетвертной ракурс» спектакля по отношению к зрителю как знак полноценной коммуникации и принцип мизансценирования.

«Антимирь» А. А. Вознесенского, 1965; «Павшие и живые» по стихам поэтов-фронтовиков, 1965; «Послушайте!» по В. В. Маяковскому, 1967. Художник – Э. Г. Стенберг.

Обогащение художественного метода в сотрудничестве с Д. Л. Боровским. Сценография как развивающаяся метафора и «несущий» смысл действия. Природные первоэлементы сценической образности. Включённость машинерии в лексический строй постановки.

«Гамлет» У. Шекспира, 1971. Трагедия безвременья. Хронотоп спектакля. Конструктивная, смысловая и образная функции подвижного занавеса. Гамлет — В. С. Высоцкий. Поэтическая судьба Высоцкого, «имидж» барда — элементы метафорической структуры образа. Гертруда — А.С.Демидова, Клавдий – В.Б.Смехов, Горацио – Л.А.Филатов.

Принципы инсценизации прозы. Инсценировка как режиссерская экспликация спектакля. «Театр прозы» – поэтический театр.

«А зори здесь тихие...» по Б. Л. Васильеву, 1971. Инсценировка Ю. П. Любимова и Б. А. Глаголина, художник Д. Л. Боровский. Световая и звуковая партитура действия. Свобода актера в условиях выверенной режиссерской композиции. Васков — В. В. Шаповалов.

«Деревянные кони» по Ф. М. Абрамову, 1974. Художник Д. Л. Боровский. Соотношение хорового и индивидуального начал. Милендьевна — А. С. Демидова, Пелагея — З. А. Славина.

«Обмен» по Ю. В. Трифонову, 1976. Художник Д. Л. Боровский. Дмитриев — А. М. Вилькин и Л. А. Филатов. «Дом на набережной», 1980. Художник Д. Л. Боровский. Глебов — В. С. Золотухин и В. Б. Смехов. Кризис модели духовно активного героя.

«Преступление и наказание» по Ф. М. Достоевскому, 1979. Инсценировка Ю. Ф. Карякина, художник Д. Л. Боровский. Отсутствие системы характеров в режиссёрском методе. Основа действия — диалог идейных оппонентов. Раскольников — А. А. Трофимов, Свидригайлов — В. С. Высоцкий.

Тема 2.5. Театр А. А. Васильева.

Начало режиссёрской деятельности. «Соло для часов с боем», 1973, МХАТ. (Художественный руководитель постановки О. Н. Ефремов).

Театр им. К. С. Станиславского (с 1977 г.). Экспериментальный характер режиссёрской работы. Прорыв к новым возможностям психологического метода.

«Первый вариант “Вассы Железновой”» М. Горького, 1978. Художник И. А. Попов. Погружение в глубинные пласты быта и психологии. Исследование взаимосвязи социальных и биологических факторов. Обнажение нерва образов. Выплески иррациональной энергии персонажей. А. А. Васильев и актеры Театра им. К. С. Станиславского. Васса — Е. С. Никищихина, Прохор — Г. И. Бурков, Павел — В. И. Бочкарев, Анна — А. Д. Балтер, Михаил — Ю. С. Гребеничиков.

«Взрослая дочь молодого человека» В. И. Славкина, 1979. Художник И. А. Попов. Синтез психологического и игрового театра. Пространство быта и пространство игры. Энергия возрожденного времени. Функции танцевальных «номеров». Импровизационная свобода актеров. Бэмс — А. Л. Филозов, Люся — Л. В. Савченко, Прокоп — Ю. С. Гребеничиков, Ивченко — Э. Г. Виторган.

«Серсо» В. И. Славкина, 1985. Театр на Таганке. Художник И. А. Попов. Связь с методологией М. А. Чехова. Структура действия и сценического образа. Нахождение верной атмосферы как репетиционный метод и ценностный камертон спектакля. «Серсо» — прообраз театральной лаборатории А. А. Васильева «Школа драматического искусства». Петушок — А. Л. Филозов, Владимир Иванович — Ю. С. Гребеничиков, Паша — Д. А. Щербаков, Ларс — Б. Л. Романов, Валентина — Л. П. Полякова, Надя — Н. Э. Андрейченко, Николай Львович — А. В. Петренко.

А. А. Васильев и «Школа драматического искусства» (1987).

Возрождение идеи школы, создающей свой театр. Поиски альтернативы репертуарному театру. Творческий союз с художником И. А. Поповым.

«Шесть персонажей в поисках автора» Л. Пиранделло, 1987 — манифест нового периода творчества А. А. Васильева. Идея подлинности, первичности мира фантазии по отношению к материальному миру. Актерская импровизация. Повторяющиеся сцены с разным составом исполнителей. Раздробленность человеческого образа. Эзотерический характер васильевского театра.

Влияние Лаборатории Е. Гротовского. Новая методология актерского творчества: *персона* (человек) ведет (играет) *идею* персонажа. Опыты реализации этой теории в работе над разными авторами: «Бесы» Ф. М. Достоевского (1988–1989), «*Fiorenza*», «*Иосиф и его братья*» Т. Манна (1993), «*Главы из “Дядюшкиного сна” Федора Михайловича Достоевского*» (1995), «*“Дон Жуан или Каменный гость” и другие стихи*» А. С. Пушкина (1998). Эксперименты с текстами Платона, Гомера (23-я Песнь «Илиады»). Движение к мистериальному театру. «Плач Иеремии» В. И. Мартынова (1996).

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения													
	Очная				Очно-заочная				Заочная					
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.		
Раздел 1	18	-	-	112	-	-	-	-	-	-	-	-		
Тема 1.1	1	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-
Тема 1.2	2	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-
Тема 1.3	2	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-
Тема 1.4	1	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-
Тема 1.5	1	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-
Тема 1.6	1	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-
Тема 1.7	2	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-
Тема 1.8	2	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-
Тема 1.9	2	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-
Тема 1.10	2	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-
Тема 1.11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Раздел 2	10	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-		
Тема 2.1	2	-	-		-	-	-		-	-	-		-	
Тема 2.2	2	-	-		-	-	-		-	-	-		-	
Тема 2.3	2	-	-		-	-	-		-	-	-		-	
Тема 2.4	2	-	-		-	-	-		-	-	-		-	
Тема 2.5	2	-	-		-	-	-		-	-	-		-	
Всего	28	-	-	186	-	-	-	-	-	-	-	-		
<i>Консульт.</i>		2		-				-				-		
ВСЕГО		144												

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к экзамену:

1. Становление искусства режиссуры и организация МХТ.
2. Чеховский спектакль МХТ: от «Чайки» - к «Вишневому саду».
3. Театральная эстетика русского символизма. Театр-студия на Поварской.
4. В.Э. Мейерхольд и театр В.Ф.Комиссаржевской. Формирование методологии Условного театра.
5. Становление системы К.С. Станиславского. МХТ в 1910-е годы.
6. Начало студийного движения МХТ. Первая студия: Л.А. Сулержицкий. Е.Б.Вахтангов. М.А.Чехов.
7. А.Я. Таиров и Камерный театр.
8. В.Э. Мейерхольд и студия на Бородинской.

9. Традиционалистские искания русской сцены и режиссерская деятельность В.Э. Мейерхольда в Александринском театре.
10. Спектакли Е.Б.Вахтангова 1918 – 1922. Е.Б. Вахтангов и М.А. Чехов.
11. В.Э.Мейерхольд: конструктивизм и биомеханика.
12. Спектакли ТИМа «Лес» и «Мандат».
13. Спектакли Гос ТИМа «Ревизор» и «Горе уму».
14. М.А. Чехов и МХАТ Второй.
15. МХАТ 1920-е годы.
16. Эпоха «оттепели» и театральный процесс.
17. А.В. Эфрос в ЦДТ.
18. Г.А. Товстоногов и БДТ: 1950-е – 1960-е годы.
19. А.В. Эфрос в московском Театре им. Ленинского комсомола.
20. Режиссёрский феномен Ю.П. Любимова и спектакли Театра на Таганке 1960-х годов.
21. БДТ в 1970-е годы.
22. А.В.Эфрос в Театре на Малой Бронной.
23. Театр Ю.П.Любимова и Д.Л.Боровского.
24. Начало режиссерской деятельности А.А. Васильева. Спектакли Театра им. К.С. Станиславского «Первый вариант «Вассы Железновой»» и «Взрослая дочь молодого человека».
25. Спектакль А.А.Васильева «Серсо» и организация Школы драматического искусства.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Берковский, Н.Я. Литература и театр: Статьи разных лет. — М., 1969.
2. Евгений Вахтангов. — М., 1984.
3. Гвоздев, А.А. Театральная критика. — Л., 1987.
4. Головащенко, Ю.А. Режиссерское искусство Таирова. — М., 1970.
5. Марков, П.А. Новейшие театральные течения; Из лекций о предреволюционном театре; Первая-студия МХТ (Сулержицкий — Вахтангов — Чехов); Из лекции о Вахтангове; В ТЕО Наркомпроса; Рассказ об одном сезоне (1918/19); Советский театр (Главы из книги) // Марков П.А. О театре: В 4 т. — М., 1974. Т. 1.
6. Марков, П.А. Театральные портреты // Марков П.А. О театре: В 4 т. — М., 1974. Т. 2.
7. Мейерхольд, В.Э. Статьи, письма, речи, беседы: В 2 ч. — М., 1968.
8. Михоэлс, С.М. Статьи, беседы, речи. Статьи и воспоминания о Михоэлсе. 2-е изд., доп. — М., 1981.
9. Рудницкий, К.Л. Режиссер Мейерхольд. — М., 1969.
10. Рудницкий, К.Л. Русское режиссерское искусство, 1893–1907; 1908–1917. — М., 1989, 1990.
11. Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве // Собр. соч.: В 8 т. — М., 1954. Т. 1.
12. Таиров, А.Я. О театре. — М., 1970.
13. Творческое наследие В.Э. Мейерхольда. — М., 1986.
14. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены: В 2 кн. 2-е изд. — Л., 1984.
15. У истоков режиссуры: Очерки из истории русской режиссуры конца XIX — начала XX века. — Л., 1975.
16. Чехов, М.А. Литературное наследие: В 2 т. — М., 1986.

Дополнительная литература:

1. «Ревизор» в театре имени Вс. Мейерхольда. — СПб, 2002.
2. Коонен, А.Г. Страницы жизни. — М., 1975.
3. Туровская, М.И. Бабанова: Легенда и биография. — М., 1981.
4. Акимов, Н.П. Театральное наследие: В 2 т. — Л., 1978.
5. Акимов, Н.П. Современные театральные художники. — Л., 1927.
6. Бачелис, Т.И. Московский Гамлет // Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг. — М., 1983.
7. Белый, А. Символизм как миропонимание. — М., 1994.
8. Березкин, В.И. Художник в театре сегодня. — М., 1980.
9. Бирман, С.Г. Судьбой дарованные встречи. — М., 1971.
10. Богданова, П.Б. Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим. — М., 2007
11. Веригина, В.П. Воспоминания. — Л., 1974.
12. Виленкин, В.Я. Воспоминания с комментариями. 2-е изд., доп. — М., 1991.
13. Виноградская, И.Н. Жизнь и творчество К. С. Станиславского: Летопись: В 4 т. — М., 1973, 1976. Т. 3. 1916–1926; Т. 4. 1927–1938.
14. Владимиров, С.В. Драма. Режиссер. Спектакль. — Л., 1975.
15. Волков, Н.Д. Александр Блок и театр. — М., 1926.
16. Волков, Н.Д. Вахтангов. — М., 1922.
17. Волков, Н.Д. Мейерхольд: В 2 т. — М.—Л., 1929.
18. Волконский, С.М. Мои воспоминания: В 2 т. — М., 1992.
19. Встречи с Мейерхольдом: Сб. воспоминаний. — М., 1967.
20. Гаевский, В.М. Образ театра; Приглашение к танцу; В поисках радости; Петербургский Кандид; Лирическое отступление; Вахтанговцы; Флейта Гамлета; Последняя роль Высоцкого // Гаевский В.М. Флейта Гамлета: Образы современного театра. — М., 1990.
21. Гарин, Э.П. С Мейерхольдом. — М., 1974.
22. Горфункель, Е.И. Георгий Товстоногов репетирует и учит. — СПб, 2007.
23. Гладков, А.К. Мейерхольд: В 2 т. — М., 1990.
24. Головащенко, Ю.А. Режиссерское искусство Таирова. — М., 1970.
25. Горький, М. О «карамазовщине». Еще о «карамазовщине» // Собр. соч.: В 30 т. — М.—Л., 1953. Т. 23, 24.
26. Громов, В.А. Михаил Чехов. — М., 1970.
27. Громов, П.П.. Ансамбль и стиль спектакля; Два «Гамлета»; История подлинная и мнимая; «Поэтическая мысль» Достоевского на сцене // Громов П.П. Герой и время: Статьи о литературе и театре. — Л., 1961.
28. Демидова, А.С. Бегущая строка памяти. — М., 2003.
29. Державин, К.Н. Книга о Камерном театре (1914–1934). — Л., 1934.
30. Евгений Вахтангов: Документы и свидетельства: В 2т. — М., 2011.
31. Евреинов, Н.Н. Демон театральности. — М.—СПб, 2002.
32. Зингерман, Б.И. Связующая нить: Писатели и режиссеры. — М., 2002.
33. Зингерман, Б.И. Театр Чехова и его мировое значение. — М., 1988.
34. Золотницкий, Д.И. Будни и праздники театрального Октября. — Л., 1978.
35. Золотницкий, Д.И. Академические театры на путях Октября. — Л., 1982.
36. Зоркая, Н.М. Алексей Попов. — М., 1983.
37. Ильинский, И.В. Сам о себе. 3-е изд., доп. — М., 1984.
38. Иофьев, М.И. Профили искусства: Литература, театр, живопись, эстрада, кино. — М., 1965.
39. Камерный театр и его художники, 1914–1934 / Введение А.М. Эфроса. — М., 1934.
40. Кнебель, М.О. Вся жизнь. — М., 1967.
41. Кнебель, М.О. Школа режиссуры Немировича-Данченко. — М., 1966.
42. Книппер-Чехова, О.Л. Воспоминания и статьи. Переписка: В 2 ч. — М., 1972.
43. Комиссаржевский, Ф.Ф. Творчество актера и теория Станиславского. — Пг., 1916.

44. Коонен, А.Г. Страницы жизни. — М., 1975.
45. Кречетова, Р.П. Трое: Любимов. Боровский. Высоцкий. — М., 2005.
46. Мальцева, О.Н. Поэтический театр Юрия Любимова. — СПб, 1999.
47. Марков, П.А. Книга воспоминаний. — М., 1988.
48. Мацкин, А.П. Михаил Чехов — Хлестаков, 1921–1927 // Мацкин А.П. На темы Гоголя. — М., 1984.
49. Мацкин, А.П. Портреты и наблюдения. — М., 1973.
50. Мацкин, А.П. Станиславский: личность и взгляды на искусство; Немирович-Данченко: режиссерские искания и спектакли; Мейерхольд: путь к революции; Вахтангов, старая и новая «Турандот» // Мацкин А.П. Портреты и наблюдения. — М., 1973.
51. Мейерхольд в русской театральной критике, 1892–1918. — М., 1997.
52. Мейерхольд в русской театральной критике: 1920-1938. — М., 2000.
53. Мейерхольд, В.Э. Лекции, 1918–1919. — М., 2000.
54. Мейерхольд, В.Э., Бебутов, В.М., Аксенов, И.А. Ампула актера. — М., 1922.
55. Мейерхольд и другие: Документы и материалы. — М., 2000.
56. Мейерхольд репетирует: В 2 т. — М., 1993.
57. Мейерхольд: К истории творческого метода: Публикации. Статьи. — СПб, 1998.
58. Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1898-1917. — М., 2007.
59. Петров, Н.В. 50 и 500. — М., 1960.
60. Пожарская, М.Н. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX — начала XX века. — М., 1970.
61. Полякова, Е.И. Станиславский — актер. — М., 1972.
62. Горфункель, Е.И. Премьеры Товстоногова. — М., 1994.
63. Радищева, О.А. Станиславский и Немирович-Данченко: История театральных отношений, 1897–1908. — М., 1997.
64. Режиссерские экземпляры К.С. Станиславского: В 6 т. — М., 1980–1983. Т. 1–3.
65. Режиссёрский театр: от Б до Ю. Разговоры на рубеже веков. Вып.1. — М., 1999. Вып.2. М., 2002.
66. Режиссерское искусство А.Я. Таирова: (К 100-летию со дня рождения). — М., 1987.
67. Режиссура: Взгляд из конца века. Сб. науч. статей. — СПб, 2005.
68. Рудницкий, К.Л. Театральные сюжеты. — М., 1990.
69. Русское актерское искусство XX века. Сб. науч. трудов. — СПб, 1992. Вып.1.
70. Русское актерское искусство XX века. Сб. науч. трудов. — СПб, 2002. Вып. 2, 3. Русское актёрское искусство XX века. Сб. науч. трудов. СПб, 2013. Вып.4.
71. Сбоева, С.Г. Таиров: Европа и Америка. Зарубежные гастроли Московского Камерного театра. 1923 – 1930. — М., 2010.
72. Сергеев, А.В. Циркизация театра: от традиционализма к футуризму. — СПб, 2008.
73. Смелянский, А.М. Михаил Булгаков в Художественном театре. 2-е изд., перераб. и доп. — М., 1989.
74. Смелянский, А.М. Наши собеседники: Русская классическая драматургия на сцене советского театра 70-х годов. — М., 1981.
75. Смелянский, А.М. Предлагаемые обстоятельства: Из жизни русского театра второй половины XX века. — М., 1999.
76. Смирнов-Несвицкий, Ю.А. Вахтангов. — Л., 1987.
77. Соловьёва, И.Н. МХАТ Второй: Опыт воссоздания биографии. — М., 2010.
78. Соловьёва, И.Н. Немирович-Данченко. — М., 1979.
79. Соловьёва, И.Н. Художественный театр: Жизнь и приключения идеи. — М., 2007.
80. Сулержицкий, Л.А. Повести и рассказы. Статьи и заметки о театре. Переписка. Воспоминания о Сулержицком. — М., 1970.
81. Тарабукин, Н.М. От мольберта к машине. — М., 1923.

82. Театр Анатолия Эфроса: Воспоминания. Статьи. — М., 2000.
83. Театр: Книга о новом театре. Сб. статей. — СПб, 1908.
84. Театральные термины и понятия: Материалы к словарю. Вып. 1. — СПб, 2005. Вып. 2-3. СПб, 2010.
85. Титова, Г.В. Мейерхольд и Комиссаржевская: модерн на пути к условному театру. — СПб, 2006.
86. Тугендхольд, И.А. Александра Экстер как живописец и художник сцены. — Берлин, 1922.
87. Туровская, М.И. Памяти текущего мгновения... — М., 1987.
88. Чуковский, К.И. Лица и маски. — СПб, 1914.
89. Шверубович, В.В. О старом Художественном театре. — М., 1990.
90. Эйзенштейн о Мейерхольде: 1919-1948. — М., 2005.
91. Яковлева, О.М. Если бы знать... — М., 2008.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.teatr-lib.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
4. Библиотека МХАТ им. А. П. Чехова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
5. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
6. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
7. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.09.2015).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Театральные системы русского театра XX века» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основной и дополнительной литературы.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«МАРКЕТИНГ И PR В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ»

Направление подготовки
52.04.03 Театральное искусство
Квалификация
«Магистр»
Образовательная программа
«Куратор театральных проектов»

Год приема – **2022**, форма обучения – **очная**

Авторы-составители:

Сундстрем Лев Геннадьевич, канд. искусствоведения, профессор
Учитель Константин Александрович, докт. искусствоведения, доцент
Сазонова Людмила Александровна, канд. экон. наук, профессор

Рецензент:

Яцкевич Ирина Александровна, канд. экон. наук, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
08.04.2022, протокол № 32

© РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Куратор театральных проектов
Год приема студентов	2022
Реализуемая форма обучения	очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Продвижение проекта (promotion)
Трудоемкость дисциплины	8 зачетных единиц / 288 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки:

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-4);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание театрального спектакля и эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса (ПК-1);

способностью выступать консультантом постановочных групп по проблемам, соответствующим профилю подготовки (ПК-2);

способностью организовать работу с авторами, выполняющими заказы организаций исполнительских искусств, издательскую деятельность в театральной организации; организовать работу по пропаганде театрального искусства, в том числе с использованием возможностей радио, телевидения, интернета (ПК-5);

готовностью к выполнению управленческих функций, соответствующих профилю подготовки, в государственных и муниципальных органах культуры, в театральных организациях, в творческих союзах и обществах, в организациях театральной инфраструктуры (ПК-8).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Продвижение проекта (promotion)» базируется на знаниях и умениях, полученных студентами при освоении дисциплины «Реализация проекта (production)» и соответствующей производственной практики и готовит студентов к практике «Производственная: продвижение проекта (promotion)».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	2 семестр: 6 x 13 нед. = 78 часов.	2	64	4 / 144	Зачет Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа
	3 семестр: 8 x 13 = 104 часа.	2	38	4 / 144	Зачет с оценкой Курсовая работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа
	Всего: 182 час.	4	102	8 / 288	
Заочная	1 семестр: 6 часов.		30	1 / 36	-
	2 семестр: 30 часов.	2	76	3 / 108	Зачет Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа
	3 семестр: 36 часов	2	106	4 / 144	Зачет с оценкой Курсовая работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа
	Всего: 72 час.	4	212	10 / 360	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Мастерство продюсера (promotion). Семинар

Тема 1.1. Продвижение спектакля, концерта, фестиваля и подобных художественных акций как продукта: специфика деятельности. Продвижение конкретного проекта в сфере исполнительских искусств в контексте системы «сцена-зал».

Тема 1.2. Сегментирование аудитории проекта. Целевая, актуальная, потенциальная аудитория конкретного проекта. Анализ значимых социально-демографических характеристик аудитории. Возраст, пол, образование, доходы, зрительский или слушательский опыт потенциального зрителя/слушателя.

Тема 1.3. Инструментарий маркетинга конкретного проекта. Позиционирование продукта. Продукт как инструмент продвижения. Ценовая политика конкретного проекта. Цена как маркетинговый инструмент. Место, персонал проекта и другие инструменты маркетинга.

Тема 1.4. Рекламный микст проекта. Рекламный контент. Месседж. Фирменный стиль. Работа с художником-дизайнером, копирайтером, рекламным агентством. Инструктивный промоушн.

Тема 1.5. PR-продвижение конкретного проекта. Поиск каналов продвижения информации. Связи с общественностью и многообразие средств массовых коммуникаций. PR через каналы государственных структур, общественных организаций. Информационный

повод. Пресс-релиз проекта. Пресс-кит. Взаимодействие с экспертами, критиками, профессиональным сообществом.

Тема 1.6. Устойчивое воспроизводство аудитории как проблема развития проекта. Стратегии развития проекта. Имидж проекта. Опыты ребрендинга. Потенциал продвижения на новых рынках. Архивация материалов.

Раздел 2. Маркетинг и фандрейзинг в сфере исполнительских искусств

Тема 2.1. Понятие маркетинга. Множественность подходов к определению маркетинга. Традиционный и современный маркетинг. Маркетинг как философия организации. Некоммерческий маркетинг. Процесс управления маркетингом. Маркетинговая среда. Основные элементы и инструменты маркетинга. Роль маркетинга в системе менеджмента организации. Маркетинговая стратегия, этапы планирования и реализации.

Тема 2.2. Анализ рынка и маркетингового окружения. Участники рынка. Портрет потребителя. Качественные и количественные показатели, структуры рынка. Рыночный потенциал. Емкость и насыщенность рынка. Анализ и прогноз динамики развития рынка. SWOT-анализ позиции организации на рынке.

Тема 2.3. Миссия организации. Маркетинговая специфика сферы искусств. Миссия организации исполнительских искусств как выражение смысла ее существования и основная идея ее маркетинговой деятельности. Технология разработки «положения о миссии» организации. Постановка проблем, целей, задач и планирование мероприятий.

Тема 2.4. Потребительские рынки организации исполнительских искусств. Публика как основной потребитель услуг организаций исполнительских искусств. Особенности творческого продукта и его позиционирования. Роль художника в процессе выпуска и продвижения продукта в отрасли культуры. Трансформация традиционной маркетинговой модели в сфере искусства.

Тема 2.5. Виды и источники маркетинговой информации. Первичная и вторичная информация. Маркетинговая информационная система. Методика маркетингового исследования. Способы сбора данных: наблюдение (лабораторное и полевое, явное и скрытое), опрос (письменный, телефонный, интервью), эксперимент, панельный метод. Выбор объектов исследования. Фокус-группа. Типы отборов и выборки информации. Методы обработки информации: систематизация, шкалирование, интерпретация, статистический анализ. Этика маркетингового исследования.

Тема 2.6. Сегментация потребителей. Актуальная и потенциальная аудитории. Критерии сегментации: географические, демографические, психографические, поведенческие. Оценка привлекательности рынка и выбор целевых рынков. Формирование комплексного индивидуального подхода к каждому типу рынка. Типология стилей жизни, поведения потребителей. Оценка конкурентных преимуществ.

Тема 2.7. Понятие комплекса продукта. Особенности репертуарного предложения и продуктово-ассортиментного программирования в сфере исполнительских искусств. Процесс вывода нового продукта на рынок: генерация идей, экономическая оценка проектов, разработка товара или услуги, проверка и испытание, рыночное внедрение.

Тема 2.8. Методы и приемы ценообразования в организациях исполнительских искусств. Виды цен. Три доминанты моделей ценообразования: издержки, платежеспособный спрос, конкуренция. Цели ценовой политики. Конкурентное ценообразование. Расценка и «распоясовка» залов. Политика и формы скидок. Программы лояльности для зрителей (слушателей). Зависимость цены от канала реализации.

Тема 2.9. Организация маркетинговой деятельности. Структуры и их разновидности, кадровые решения. Определение целей и стратегий. Планирование маркетинговой деятельности. Коммерческая и социально-культурная составляющая маркетингового процесса в организации исполнительских искусств. Содержание плана маркетинга: план по сбыту, план по издержкам, план контрольных показателей, план

мероприятий. Бюджет маркетинга и методы его разработки. Маркетинговый контроль и аудит.

Тема 2.10. Интернет-маркетинг. Интернет как средство персонального маркетинга. Сервисы «Web 2.0». Инструментарий Интернет-маркетинга. Дистанционные технологии управления маркетинговыми процессами. SEO-оптимизация и продвижение сайта. Продажи в Интернет. Бюджетирование интернет-маркетинга. Кроссплатформенный интернет-маркетинг и мобильный маркетинг. Ключевые понятия интернет-маркетинга: креатив, контент, код. Маркетинг организации в социальных сетях. Вирусный маркетинг в Интернет. Эпатаж и провокация как средство продвижения.

Тема 2.11. Фандрейзинг как составная часть маркетинга некоммерческих организаций. Понятие донора. Сегментация потенциальных доноров. Коммерческие структуры, благотворительные организации, физические лица, государство как агенты рынка косвенных потребителей. Критерии определения целевых рынков доноров. Спонсорство и благотворительность. Группировка мотивов финансирования разными группами доноров. Особенности позиционирования продуктов культуры по отношению к донорам.

Тема 2.12. Особенности фандрейзинга в российских организациях исполнительских искусств. Перманентность проведения кампаний по поиску средств. Организация фандрейзинговой деятельности на уровне отдела развития. Внешние структуры фандрейзинга организации. Клуб друзей, попечительский совет, организация-спутник, фонд целевого капитала. Правовые основы фандрейзинговой деятельности.

Тема 2.13. Этапы проведения фандрейзинговых кампаний. Определение стратегии, разработка списка потенциальных доноров, культивация и сохранение доноров, система менеджмента отношений с донорами. Специфика работы организаций культуры с благотворительными организациями и правительственными программами. GR. Грантовая заявка. Краудфандинг. Возможности и перспективы использования в сфере искусства.

Тема 2.14. Понятие бренда и его место в системе маркетинга. Архитектура бренда. Брендинг и бренд-менеджмент. Особенности и различия продуктового и марочного брендинга, брендинга организаций, персоналий и идей. Корпоративный дизайн и культура. Виртуальный образ бренда. Бренд как нематериальный актив организации и самостоятельный продукт. Медийность и известность бренда. Оригинальные и ассоциативные бренды. Бренд как объект интеллектуальной собственности. Идентичность и защита бренда. Понятие репутационных издержек.

Раздел 3. Реклама и PR в сфере исполнительских искусств

Тема 3.1. Коммуникационный процесс и реклама. Реальность и восприятие. Доверие как ключевой ресурс в отношениях с потребителями. Разработка коммуникационной политики: выявление целевой аудитории, определение желаемой ответной реакции, выбор обращения, выбор средств распространения информации. Организация обратной связи.

Тема 3.2. Реклама и ее функции: информирование, манипулирование, комплементарная функция. Креативность и образность рекламы. Временной фактор. Периодичность и сезонность рекламы. Социальная реклама. Реклама как прямой инструмент продвижения услуг организации исполнительских искусств.

Тема 3.3. Разработка плана и бюджета рекламной компании. Выбор носителей рекламы и содержания рекламного послания. Контроль результативности рекламы.

Тема 3.4. Классификация рекламы. Виды и формы рекламных обращений, каналы реализации рекламы, направления рекламной деятельности. Цель и задачи рекламной деятельности. Социальность рекламы. Понятие жанра в рекламе.

Тема 3.5. Реклама на бумажном носителе. Способы печати. Качество бумаги. Форматы. Сигнальный экземпляр. Размещение печатной рекламы. Цех расклейки рекламы. Адресная доставка. Размещение мелкоформатной рекламной продукции. Организация

фоторекламы. Организация театральной рекламы в прессе. Реклама и издательская деятельность театра.

Тема 3.6. Театральная реклама в СМИ и в сети Интернет. Реклама театра на радио и телевидении. Сайт организации как инструмент рекламы и PR. Рекламные возможности сети Интернет. PR-кампании в Интернет. Организация театральной рекламы в сети Интернет: комментарии, социальные сети, блоги, электронные СМИ, подкасты, веб-радио и телевидение, графические и видео хостинги, контекстная и таргетированная реклама

Тема 3.7. Функция PR в комплексном продвижении продукта. Отличие PR от рекламы. Коммуникационное пространство. Контекст и подтекст. Особая роль PR в сфере культуры и искусства. Контактные аудитории и подходы к работе с ними: СМИ, органы власти, бизнес-структуры, общественность.

Тема 3.8. Отношения со СМИ как структурообразующий элемент PR. Формы работы с различными СМИ. Паблсити. Фоновая информация, пресс-конференция, презентация, пресс-тур, резюме, анонс, пресс-релиз, брифинг, интервью, рецензия, ревью. Подготовка текстовых, графических и аудиовизуальных материалов для публикации. Синхроны и репортажи. Мониторинг публикаций. Медиа-брендинг. Эксклюзивность, сенсационность, прозрачность. Информационные поводы и принципы их генерирования. Событийный PR. Формирование дружественного пула СМИ. Публичность и публичные лица.

Тема 3.9. PR-кампании и PR как постоянная функция менеджмента. Роль «человеческих отношений». Методы оценки PR-деятельности организации. Планирование PR-деятельности. PR-консалтинг и аутсорсинг. Антикризисный PR.

Раздел 4. Культура делового общения

Тема 4.1. Коммуникативная компетентность. Общение как социально-психологический механизм взаимодействия в профессиональной деятельности продюсеров. Виды общения: познавательное, убеждающее, экспрессивное, суггестивное, ритуальное. Характеристики делового общения. Стратегии делового взаимодействия: соперничество, уступка, компромисс, сотрудничество. Виды спора. Техника преодоления несовместимости. Перцептивная функция общения. Контакт и приемы его установления. Управление контактом в диалоге и дискуссии. Конфликтная коммуникация. Средства нейтрализации агрессии в деловом общении.

Тема 4.2. Вербальные средства коммуникации. Человеческая речь как источник информации. Речевые средства общения. Речевое поведение деловых партнеров: знакомство, приветствие, прощание, поздравление, благодарность, извинение, просьба, совет, рекомендация. Стили речи. Коммуникативные речевые барьеры. Текст как основное вербальное средство взаимоотношений деловых партнеров. Правила подготовки разговорных текстов в профессиональной деятельности продюсера.

Слушание в деловой коммуникации. Правила и технические приемы «позитивного слушания». Уровни и виды слушания. Обратная связь в процессе слушания. Вопросы в деловой коммуникации. Виды вопросов. Открытые и закрытые вопросы. Правила задавания вопросов, приемы преодоления возражений. Эффективные техники ответов на вопросы. Психологические приемы «ухода» от ответов. Способы совершенствования навыков слушания.

Тема 4.3. Невербальные средства коммуникации. Язык жестов в деловом общении. Средства невербальной коммуникации. Внешние проявления эмоциональных состояний. Мимика и взгляд. Поза в деловом общении. Жестикуляция в деловом разговоре. Трактовка языка мимики и жестов. Зоны и дистанция в деловом общении. Общение за столом. Организация пространственной среды в деловой коммуникации. Уловки и подтекст. Физиологические симптомы лжи собеседника. Вербальные сигналы, выдающие ложь. Общение с иностранным партнером.

Тема 4.4. Репрезентативная система в деловой коммуникации. Виды сенсорных каналов. Психологическая подстройка к партнеру. Ключи доступа к пониманию. Приемы психологического присоединения. Поведение борьбы и триумфа. Национальные различия невербального поведения деловых партнеров.

Тема 4.5. Виды и формы прагматической коммуникации. Виды деловых контактов. Деловой разговор: беседа, совещание, встреча, собрание. Методика их подготовки и проведения. Коммуникативные роли субъектов общения. Публичное выступление. Страх публичного выступления и пути его преодоления. Механизмы и практические приемы завоевания внимания аудитории. Деловая полемика и ее психологические принципы. Техника продуктивной аргументации. Консультирование и телефонная коммуникация, деловые беседы по телефону. Правила и приемы быстрого установления контакта. Психологическая техника убеждающего воздействия. Презентации. Подготовка к презентации и психологические приемы ее проведения, завоевание аудитории и сохранение доверия в деловых и творческих кругах.

Переговоры: намерения и ожидания, пресс-конференции как способ формирования публичности и репутации, «круглые столы» для достижения взаимопонимания в совместной работе, PR-акции. Методики их подготовки и проведения. Compliments и counter-compliments в деловом общении.

Тема 4.6. Имидж специалиста. Имидж и первое впечатление. Алгоритм формирования имиджа. Визуальная культура. Механизм взаимоприятия в деловом партнерском общении. Эффективные модели поведения. Стрессоустойчивость и юмор в деловом общении. Уверенность в себе – путь к деловому успеху. Коммуникативный контроль. Самопрезентация.

Раздел 5. Медиа-технологии и SMM в сфере исполнительских искусств

Тема 5.1. Цифровой маркетинг. Основные понятия. Каналы цифрового маркетинга, применимые в сфере исполнительских искусств. Ремаркетинг.

Тема 5.2. Сайт. Поисковая оптимизация. Контент-маркетинг. Работа с пользовательским контентом. Creative commons. Вики.

Тема 5.3. Социальные медиа. Комьюнити менеджмент. Особенности российского рынка социальных медиа. Оптимизация сайта под социальные сети. Медиаискусство.

Тема 5.4. Особенности работы с продвижением в социальной сети «Фейсбук». Практика работы с продвижением в социальной сети «ВКонтакте». Мессенджер как канал коммуникации. Боты. Работа с рассылками. Директ-мейл и спам.

Тема 5.5. Новые медиа. Понятие новых медиа и цифровых медиа. Медиаискусство и киберкультура.

Тема 5.6. Интернет-реклама. Особенности таргетинга в цифровой среде, геотаргетинг. Контекстная и другие виды интернет-рекламы. Эффективность интернет-рекламы. Этические проблемы интернет-маркетинга.

Раздел 6. Фестивальный менеджмент

Тема 6.1. Понятие фестиваля. История зарождения фестивалей. Классификация фестивалей. Фестиваль – одна из форм проявления социально-культурной активности населения в сфере театрального и музыкального искусства. Индикаторы успешности фестивалей. Крупнейшие театральные и музыкальные фестивали Европы и мира. Креативные города и фестивали. Фестиваль как инструмент брендинга территорий и элемент локального и национального бренда. Импаки (критерии воздействия) фестивалей: экономические, социальные, культурные, экологические и др.

Тема 6.2. Организация фестиваля. Разработка проекта фестиваля. Определение целей фестиваля. Разработка концепции фестиваля, миссии, программы. Разработка Положения о фестивале. Тематика фестиваля, его формат. Профессиональный и художественно-эстетический уровень как участников, так и зрителей. Авторитет и престиж

фестиваля, возможность творческого обогащения. Условия участия: разработка критериев отбора, информация, контроль.

Тема 6.3. Стейкхолдеры фестиваля и взаимодействие с ними. Понятие, подходы, классификация (Stakeholder Management — управление отношениями с заинтересованными группами). Техническое задание на организацию фестиваля. Бюджетно-экономическое обоснование фестиваля. Технологии планирования и осуществления фестивальных проектов. Бизнес-планирование. Проблемы маршрутизации и логистики. Постпроектная стадия: уборка, оценка, подведение итогов.

Тема 6.4. Творческие участники фестиваля. Творческий состав фестиваля: создание и использование баз данных театров, концертных коллективов, отдельных исполнителей. Функции продюсера фестиваля. Как пригласить звезду, переговоры, райдеры. Составление и подписание контрактов. Работа с творческими участниками до, во время и после фестиваля.

Тема 6.5. Формирование штата фестиваля. Оптимальная организационная структура. Особенности работы с сотрудниками фестиваля. Организаторы, штатные сотрудники, сезонные сотрудники, волонтеры. Работа штатных сотрудников в течение года. Особенности мотивации разных категорий персонала - волонтеров, штатных сотрудников, сезонных сотрудников. Выяснение потребностей, определение ключевых стимулов, разработка программы мотивации персонала.

Тема 6.6. Работа с аудиторией фестивалей. Как достичь успеха в сфере audience development? Импаkты, которые фестиваль оказывает на аудиторию. Аудитория – сердце фестиваля. От краткосрочных к долгосрочным отношениям с аудиторией. Инструменты работы с аудиторией, обратная связь с ней до, во время и после фестиваля. Что делать с этой информацией. Гениальные находки, новые тенденции и типичные ошибки в сфере audience development.

Тема 6.7. Источники финансирования фестиваля. Менеджмент участия в тендерной борьбе. Специфика получения государственного финансирования. Участие в тендере — понятие тендера, виды тендеров, условия участия. Правовые основы участия в тендерной борьбе. Документы, необходимые для участия в тендере: технология заполнения документов. Типы фестивалей, которые могут претендовать на финансирование от международных организаций и зарубежных консульств. Получение помощи доноров. Их поиск. Собственные доходы фестиваля. Продажа билетов и иные доходы фестиваля. Crowd funding. Особенности составления бюджета фестиваля.

Тема 6.8. Маркетинг и брендинг фестивалей. Формирование индивидуальной концепции, имиджа, бренда фестиваля: «дифференцируйся или умирай». Разработка программы продвижения фестиваля: от локального к интернациональному. Цикл жизни фестиваля. Как продлить «жизнь» фестиваля. Как не дать забыть о фестивале в течение нерабочего периода. Методы продвижения фестивалей в интернет-среде: социальные сети, ведение форумов, партизанский маркетинг, news inventing и др. Работа со СМИ.

Тема 6.9. Вопросы безопасности при организации фестиваля. Понятие безопасности стейкхолдеров при организации фестиваля. Подходы к обеспечению безопасности проведения фестиваля. «Зеленые» фестивали. Положительный экологический импакт фестиваля. Типичные ошибки организаторов фестивалей. Взаимодействие с государственными органами. Страхование объектов искусства.

Тема 6.10. Современное состояние фестивального дела. Наиболее развивающиеся направления фестивальной деятельности в России и в мире. Обзор постоянно действующих источников информации о фестивалях.

Раздел 7. Современные технологии продаж в сфере исполнительских искусств

Тема 7.1. Принципы и методы планирования проката репертуара

Режим эксплуатационной деятельности театра как основа планирования проката репертуара. Выбор режима эксплуатационной деятельности в театрах с условно неограниченной зрительской аудиторией. Критерии выбора.

Расчет режима проката репертуара в зависимости от объема аудитории. Численность населения города, и коммерческая вместимость театрального зала как основа расчета режима эксплуатации репертуара на стационаре

Тема 7.2. Билет и билетное хозяйство

Регулирующее законодательство. Организация билетного хозяйства силами штатных сотрудников и аутсорсинг. Взаимодействие административной части с бухгалтерией в вопросах организации билетного хозяйства. Электронное билетное хозяйство. Электронные билетные системы, обеспечение совместимости. Электронный билет: легитимность и перспективы. Выпуск спектакля в продажу, билетные квоты, регулирование перераспределения квот и возврата билетов. Билетное хозяйство вне стационара.

Тема 7.3. Ценовая стратегия театра

История вопроса. Цели и задачи ценообразования. Относительная свобода ценообразования – правда или миф. Эластичность спроса по цене. Расценка и распысовка. Органы ценообразования. Этапы ценообразования. Модели ценообразования. Опасности и возможности цен.

Тема 7.4. Каналы реализации театральных билетов

Касса театра. Обустройство помещения кассы. Оформление кассового вестибюля. Деловые и личностные качества театрального кассира. Организация и формы оплаты труда театрального кассира.

Сайт театра. Бронирование или продажа билетов, самостоятельно или с привлечением билетного оператора, особенности организации, критерии выбора метода. Служба заказа билетов по телефону. Организация и форма оплаты труда операторов.

Институт уполномоченных (бригад уполномоченных) по реализации театральных билетов. История вопроса. Централизованная продажа театральных билетов в крупных городах и театральные уполномоченные. Деловые и личностные качества уполномоченного. Принципы организации труда и расчета вознаграждения уполномоченных по реализации билетов. Районирование. Распределение и закрепление предприятий города за уполномоченными. Контрольные функции фиксированной вырезки билетов.

Централизованная продажа театральных билетов. История вопроса. Специфика развития билетного рынка Санкт-Петербурга. Кризис тактики «продажа вне продвижения» как следствие «театрального бума 70-х». Природа конфликтности взаимоотношений ДТЗК и театров города. Формальные и неофициальные административные усилия по продвижению билетов через ДТЗК.

Агентства по продаже театральных билетов. Билетный рынок и его основные игроки сегодня. Этика билетного рынка. Прогнозирование деятельности оператора на основе поведения на рынке.

Тема 7.5. Методы и формы продаж билетов

Предварительная продажа театральных билетов. Работа билетного стола по удовлетворению предварительных заявок на билеты. Реализация билетов на целевые спектакли. Выездная театральная касса. Разъездная театральная касса. Адресная продажа театральных билетов. Компьютеризация продаж театральных билетов. Роль «волонтеров» в реализации театральных билетов. Абонементная система реализации билетов – как особый вид предварительных продаж. Преимущества и возможности использования абонементной системы в различных организациях исполнительских искусств.

Тема 7.6. Анализ продаж билетов и проката репертуара

Сроки и периодичность проведения анализа продаж билетов и проката репертуара. Цели и задачи анализа продажи билетов и проката репертуара. Формирование системы, работа с массивом данных, репрезентативность данных. Определение показателей и выявление актуальных тенденций. Типичные ошибки.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Формы обучения Распределение часов							
	Очная				Заочная			
	Лекц	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1. Мастерство продюсера (promotion) – 3 семестр¹	-	26	-	12	-	12	-	30
Тема 1.1. Продвижение спектакля как продукта	-	2	-		-	2	-	
Тема 1.2. Сегментирование аудитории проекта.	-	4	-		-	2	-	
Тема 1.3. Тема 1.3. Инструментарий маркетинга конкретного проекта.	-	5	-		-	2	-	
Тема 1.4. Рекламный микст проекта.	-	6	-		-	2	-	
Тема 1.5 PR-продвижение конкретного проекта	-	5	-		-	2	-	
Тема 1.6 Устойчивое воспроизводство аудитории	-	4	-		-	2	-	
Раздел 2. Маркетинг и фандрейзинг в сфере исполнительских искусств – 2 семестр	-	26	-	15	-	10	-	30
Тема 2.1. Понятие маркетинга	-	1	-		-	0,5	-	
Тема 2.2. Анализ рынка и маркетингового окружения	-	2	-		-	0,5	-	
Тема 2.3. Миссия организации	-	2	-		-	1	-	
Тема 2.4. Потребительские рынки организации исполнительских искусств	-	2	-		-	1	-	
Тема 2.5. Виды и источники маркетинговой информации	-	2	-		-	0,5	-	
Тема 2.6. Сегментация потребителей	-	2	-		-	1	-	
Тема 2.7. Понятие комплекса продукта.	-	2	-		-	0,5	-	
Тема 2.8. Методы и приемы ценообразования в организациях исполнительских искусств	-	2	-		-	1	-	
Тема 2.9. Организация маркетинговой деятельности	-	2	-		-	0,5	-	
Тема 2.10. Интернет-маркетинг	-	2	-		-	1	-	
Тема 2.11. Фандрейзинг как составная часть маркетинга некоммерческих организаций	-	2	-		-	0,5	-	
Тема 2.12. Особенности фандрейзинга в российских организациях исполнительских искусств	-	2	-		-	0,5	-	
Тема 2.13. Этапы проведения фандрейзинговых кампаний	-	2	-		-	1	-	
Тема 2.14. Понятие бренда и его место в системе маркетинга	-	1	-		-	0,5	-	
Раздел 3. Реклама и PR в сфере исполнительских искусств – 2 семестр	-	26	-	15	-	10	-	30
Тема 3.1. Коммуникационный процесс и реклама	-	2	-		-	2	-	
Тема 3.2. Реклама и ее функции	-	3	-		-	1	-	
Тема 3.3. Разработка плана и бюджета рекламной компании	-	3	-		-	1	-	
Тема 3.4. Классификация рекламы	-	3	-		-	1	-	
Тема 3.5. Реклама на бумажном носителе	-	3	-		-	1	-	
Тема 3.6. Театральная реклама в СМИ и в сети Интернет	-	3	-		-	1	-	
Тема 3.7. Функция PR в комплексном продвижении продукта	-	3	-		-	1	-	
Тема 3.8. Отношения со СМИ как структурообразующий элемент PR	-	3	-		-	1	-	

¹ Здесь и далее разделы отнесены к семестрам по рабочему учебному плану очной формы обучения

Тема 3.9. PR-кампании и PR как постоянная функция менеджмента	-	3	-		-	1	-	
Раздел 4. Культура делового общения – 2 сем.	-	26	-	15	-	10	-	30
Тема 4.1. Коммуникативная компетентность	-	4	-		-	2	-	
Тема 4.2. Вербальные средства коммуникации	-	5	-		-	2	-	
Тема 4.3. Невербальные средства коммуникации	-	5	-		-	2	-	
Тема 4.4. Репрезентативная система в деловой коммуникации	-	4	-		-	2	-	
Тема 4.5. Виды и формы прагматической коммуникации	-	4	-		-	1	-	
Тема 4.6. Имидж специалиста	-	4	-		-	1	-	
Раздел 5. Медиатехнологии и SMM в сфере исполнительских искусств – 3 семестр	-	26	-	15	-	10	-	30
Тема 5.1. Цифровой маркетинг в цифровой среде, геотаргетинг. Контекстная и другие виды интернет-рекламы. Эффективность интернет-рекламы. Этические проблемы интернет-маркетинга.	-	-	-		-	2	-	
Тема 5.2. Сайт. Поисковая оптимизация.	-	-	-		-	2	-	
Тема 5.3. Социальные медиа	-	-	-		-	2	-	
Тема 5.4. Особенности работы с продвижением в социальной сети	-	-	-		-	1	-	
Тема 5.5. Новые медиа. Медиаискусство.	-	-	-		-	1	-	
Тема 5.6. Интернет-реклама. Особенности таргетинга	-	-	-		-	2	-	
Раздел 6. Фестивальный менеджмент – 3 сем.	-	26	-	15	-	10	-	30
Тема 6.1. Понятие фестиваля	-	2	-		-	1	-	
Тема 6.2. Организация фестиваля	-	3	-		-	1	-	
Тема 6.3. Стейкхолдеры фестиваля и взаимодействие с ними	-	3	-		-	1	-	
Тема 6.4. Творческие участники фестиваля	-	3	-		-	1	-	
Тема 6.5. Формирование штата фестиваля	-	3	-		-	1	-	
Тема 6.6. Работа с аудиторией фестивалей	-	3	-		-	1	-	
Тема 6.7. Источники финансирования фестиваля	-	3	-		-	1	-	
Тема 6.8. Маркетинг и брендинг фестивалей	-	3	-		-	1	-	
Тема 6.9. Вопросы безопасности при организации фестиваля	-	2	-		-	1	-	
Тема 6.10. Современное состояние фестивального дела	-	1	-		-	1	-	
Раздел 7. Современные технологии продаж в сфере исполнительских искусств	-	26	-	15	-	10	-	32
Тема 7.1. Методы планирования проката репертуара	-	4	-		-	1	-	
Тема 7.2. Билетное хозяйство	-	4	-		-	2	-	
Тема 7.3. Ценовая стратегия	-	6	-		-	2	-	
Тема 7.4. Каналы реализации	-	6	-		-	2	-	
Тема 7.5. Методы и формы продаж	-	4	-		-	2	-	
Тема 7.6. Анализ продаж билетов	-	2	-		-	1	-	
Всего	-	182	-	102	-	72	-	212
Консультации		4		-		4		-
ВСЕГО		288				288		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается:

- подготовка курсовой работы по разделу 1. Мастерство продюсера (promotion);
- подготовка контрольных работ по разделам 2, 3, 4, 5, 6, 7;
- подготовка к прохождению промежуточной аттестации по всем разделам дисциплины.

При выполнении курсовой работы и контрольных работ студенты используют соответствующие методические указания.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к зачету по разделам:

Раздел 1. Мастерство продюсера (promotion):

1. Принципы продвижения вашего проекта.
2. Сегментирование аудитории проекта.
3. Целевая, актуальная, потенциальная аудитория вашего проекта.
4. Анализ значимых социально-демографических характеристик аудитории.
5. Инструментарий маркетинга вашего проекта.
6. Позиционирование продукта в вашем проекте.
7. Цена как маркетинговый инструмент. Место, персонал проекта и другие инструменты маркетинга.
8. Рекламный микст вашего проекта.
9. PR-продвижение вашего проекта.
10. Важнейшие каналы продвижения информации.
11. PR через каналы государственных структур, общественных организаций.
12. Информационные поводы.
13. Пресс-релиз и пресс-кит вашего проекта. Пресс-кит.
14. Принципы взаимодействия вашего проекта с экспертами, критиками, профессиональным сообществом.
15. Устойчивое воспроизводство аудитории вашего проекта.
16. Стратегии развития вашего проекта.

Раздел 2. Маркетинг и фандрейзинг в сфере исполнительских искусств:

1. Роль маркетинга в современном обществе. Специфика маркетинга в сфере исполнительских искусств.
2. Коммерческий и некоммерческий маркетинг. Общие и отличия.
3. Миссия организации или проекта в сфере исполнительских искусств.
4. Методы маркетинговых исследований. Маркетинг и социология.
5. Сегментация рынка прямых потребителей. Принципы сегментации.
6. Критерии выбора целевых рынков публики. Позиционирование продукта организации исполнительских искусств по отношению к прямым потребителям.
7. Сегментация рынка косвенных потребителей. Принципы сегментации.
8. Критерии выбора целевых рынков доноров. Мотивация доноров как основа позиционирования.

9. Ценовая политика организаций исполнительских искусств. Ее особенности, связь с иными составляющими маркетинговой стратегии, с жизненным циклом продукта организации исполнительских искусств.

10. Маркетинг как основное направление продвижения продукта организации.

11. Маркетинговые коммуникации. Виды и технологии. Каналы распространения информации.

12. Интернет-маркетинг. Типология и технологии. Возможности для применения в сфере исполнительских искусств. Компьютерные системы клиентского сервиса.

13. Идеология и технология фандрейзинга в организациях исполнительских искусств.

14. Основные этапы проведения фандрейзинговой кампании.

15. Многоуровневый фандрейзинг. Клуб друзей, попечительский совет, организация-спутник, фонд целевого капитала.

16. Особенности фандрейзинга в России. GR, государство как базовый источник привлечения прямого и косвенного финансирования в культуре. Система государственных грантов, субсидий и программ по поддержке организаций культуры. Лоббирование.

Раздел 3. Реклама и PR в сфере исполнительских искусств:

1. Российское законодательство в сфере рекламы и PR.

2. Коммуникационный процесс и реклама. Доверие как ключевой ресурс в отношениях с потребителями.

3. Функции рекламы. Реклама как прямой инструмент продвижения услуг организации исполнительских искусств.

4. Разработка плана и бюджета рекламной кампании.

5. Контроль результативности рекламы.

6. Классификация рекламы. Виды и формы рекламных обращений.

7. Понятие жанра в рекламе.

8. Реклама на бумажном носителе. Организация театральной рекламы в прессе. Реклама и издательская деятельность театра.

9. Театральная реклама в СМИ и в сети Интернет.

10. Связи с общественностью. Общая концепция и терминология.

11. Общественность и общественное мнение в России. Специфика формирования и современного состояния.

12. Связи с общественностью как деятельность, направленная на установление гармоничных отношений во внешней среде. Создание имиджа организации исполнительских искусств.

13. PR-акции и мероприятия. Цели и технологии.

14. Функция PR в комплексном продвижении продукта. Отличие PR от рекламы.

15. Отношения со СМИ как структурообразующий элемент PR. Формы работы с различными СМИ.

16. PR-кампании и PR как постоянная функция менеджмента. Методы оценки PR-деятельности организации.

Раздел 4. Культура делового общения:

1. Общение как коммуникация.

2. Средства коммуникации. Виды коммуникативных барьеров.

3. Формы делового общения. Их специфика.

4. Речевая информация, ее виды.

5. Слушание в деловой коммуникации. Виды слушания. Барьеры и приемы активного слушания.

6. Вопросы в деловой коммуникации. Перспективные стратегии ответов.

7. Невербальные средства коммуникации. Язык жестов в деловом общении.

8. Внешние проявления эмоциональных состояний.

9. Зоны и дистанция в деловой коммуникации.
10. Психологическая подстройка к партнеру. Приемы психологического присоединения.
11. Коммуникативные типы деловых партнеров.
12. Модели общения. Принципы эффективного взаимодействия.
13. Стратегии делового взаимодействия. Ситуации перспективного их использования.
14. Формы деловой коммуникации. Деловой разговор, беседа и ее структура.
15. Факторы успеха деловой беседы.
16. Деловые совещания. Типы совещаний. Подготовка и проведение.
17. Пресс-конференции. Подготовка и проведение.
18. Деловые переговоры. Подходы, цели, подготовка и проведение. Конструктивные приемы ведения переговоров.
19. Психологические уловки, «хитрости», приемы манипулирования в деловой коммуникации. Убеждение и внушение для воздействия на партнера.
20. Публичная речь. Требования к публичной речи. Создание текста речи. Классификация видов речи. Ораторское мастерство.
21. Физиологические, вербальные и невербальные сигналы лжи, неискренности.
22. Презентация. Цели, подготовка, типы, организация и проведение. Вовлечение потенциальных партнеров в совместные действия. Алгоритм процесса презентации.
23. Имидж, репутация, публичность. Алгоритм формирования имиджа.
24. Критика в деловой коммуникации. Виды критики. Секреты разумной критики.

Раздел 5. Медиатехнологии и SMM в сфере исполнительских искусств:

1. Цифровой маркетинг. Основные понятия.
2. Каналы цифрового маркетинга, применимые в сфере исполнительских искусств.
3. Сайт организации исполнительских искусств: структура, функции.
4. Поисковая оптимизация.
5. Контент-маркетинг.
6. Работа с пользовательским контентом.
7. Социальные медиа.
8. Комьюнити менеджмент.
9. Особенности российского рынка социальных медиа.
10. Оптимизация сайта под социальные сети. Медиаискусство.
11. Особенности работы с продвижением в социальной сети «Фейсбук».
12. Практика работы с продвижением в социальной сети «Вконтакте».
13. Мессенджер как канал коммуникации.
14. Работа с рассылками.
15. Директ-мейл и спам.
16. Понятие новых медиа и цифровых медиа.
17. Медиаискусство.
18. Интернет-реклама.
19. Особенности таргетинга в цифровой среде, геотаргетинг.
20. Контекстная и другие виды интернет-рекламы.
21. Этические проблемы интернет-маркетинга.

Раздел 6. Фестивальный менеджмент:

1. Классификация фестивалей. Крупнейшие театральные и музыкальные фестивали Европы и мира.
2. Фестиваль как инструмент брендинга территорий и элемент локального и национального бренда.
3. Разработка проекта фестиваля.

4. Техническое задание на организацию фестиваля, бюджетно-экономическое обоснование.
5. Проблемы маршрутизации и логистики фестиваля. Постпроектная стадия: уборка, оценка, подведение итогов.
6. Творческие участники фестиваля, разработка программы мотивации персонала.
7. Работа с аудиторией фестивалей.
8. Источники финансирования фестиваля.
9. Маркетинг и брендинг фестиваля. Цикл жизни фестиваля.
10. Обеспечение безопасности проведения фестиваля. Страхование объектов искусства.
11. Современное состояние фестивального дела России и в мире.

Раздел 7. Современные технологии продаж в сфере исполнительских искусств:

1. Принципы и методы планирования проката репертуара. Режим эксплуатационной деятельности театра как основа планирования проката репертуара.
2. Расчет режима проката репертуара в зависимости от объема аудитории.
3. Билет и билетное хозяйство. Регулирующее законодательство.
4. Взаимодействие административной части с бухгалтерией в вопросах организации билетного хозяйства.
5. Электронное билетное хозяйство.
6. Электронные билетные системы, обеспечение совместимости. Выпуск спектакля в продажу, билетные квоты, регулирование перераспределения квот и возврата билетов.
7. Цели и задачи ценообразования.
8. Эластичность спроса по цене. Расценка и распоясовка.
9. Этапы ценообразования. Модели ценообразования.
10. Опасности и возможности цен.
11. Каналы реализации театральных билетов
12. Касса театра. Организация и формы оплаты труда театрального кассира.
13. Сайт театра. Бронирование или продажа билетов, самостоятельно или с привлечением билетного оператора, особенности организации, критерии выбора метода.
14. Служба заказа билетов по телефону. Организация и форма оплаты труда операторов.
15. Институт уполномоченных (бригад уполномоченных) по реализации театральных билетов. Принципы организации труда и расчета вознаграждения уполномоченных по реализации билетов.
16. Централизованная продажа театральных билетов.
17. Агентства по продаже театральных билетов.
18. Билетный рынок и его основные игроки сегодня.
19. Методы и формы продаж билетов.
20. Выездная театральная касса. Разъездная театральная касса.
21. Абонементная система реализации билетов – как особый вид предварительных продаж.
22. Анализ продаж билетов и проката репертуара
23. Цели и задачи анализа продажи билетов и проката репертуара. Формирование системы, работа с массивом данных, репрезентативность данных.

3. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

Книги:

1. Алексеев-Яковлев, А.Я. Музыкальные фестивали. – М.: Веха, 2009. – 129 с.
2. Бороздина, Г.В. Психология и этика делового общения: учебник и практикум для бакалавров – М.: Юрайт, 2014. – 463 с.
3. Коноплицкий, С. Введение в контент-маркетинг. Теория и практика. М.:— Издательские решения, 2016. — 60 с.
4. Кочеткова, А.В. Теория и практика связей с общественностью. – СПб.: Питер, 2009. – 240 с.
5. Котлер, Ф. Основы маркетинга. Профессиональное издание – М.: Вильямс, 2009. – 1072 с.
6. Котлер, Ф. Все билеты проданы: Стратегии маркетинга исполнительских искусств. – М.: Классика XXI, 2004. – 688 с.
7. Ломова, О. С. Деловое общение специалиста по рекламе: Учебное пособие. – М. : Юнити-Дана, 2012. – 237 с.
8. Менеджмент фестивалей Северного измерения: сб. статей / Ред. И.Н. Кизилова. – СПб: Институт культурных программ, 2012. – 60 с.
9. Стелзнер, М. Контент-маркетинг. Новые методы привлечения клиентов в эпоху Интернета М.:— Манн, Иванов и Фербер, 2012. — 250 с.
10. Тульчинский, Г.Л. PR в сфере культуры: Учебное пособие. – СПб, 2011. – 576 с.
11. Пулицци, Д., Роуз, Р. Управление контент-маркетингом. Практическое руководство по созданию лояльной аудитории для вашего бизнеса. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 220 с.
12. Фестивальный менеджмент: российский и зарубежный опыт: практические советы, как эффективно управлять фестивалем: [сборник статей] / [сост. и ред. В. Бабков]. – М.: ART-менеджер. 2007. – 416 с.
13. Шотт, Б. Как вести переговоры. Надежно, креативно, успешно/ – 4-е изд. – М.: Омега-Л, 2013. – 125 с.

Статьи:

1. Абанкина, Т.В. Влияние информационных технологий на некоммерческий маркетинг // Музей будущего: информационный менеджмент: сб. ст. – М. : Прогресс-Традиция, 2001. – С. 115-142.
2. Деникин, А.А. О некоторых особенностях Новых медиа // Художественная культура. — 2014. — № 4 (13).
3. Драгичевич-Шешич, М. Массовые мероприятия // Драгичевич-Шешич, М. Культура: менеджмент, анимация, маркетинг. – Новосибирск: Тигра, 2000. – С. 171-175.
4. Дымникова, А.И. Идеология и технология фандрейзинга в российских организациях культуры // Культурная политика и культурный менеджмент. – СПб: СПГАТИ; Экстрапринт, 2003. – С.75-96.
5. Дымникова, А.И. С чего начать маркетинг? Методика разработки положения о миссии организации культуры // Справочник руководителя учреждений культуры. – 2007. – № 1-2. – С. 40-51.
6. Козлова, Т.В. PR-деятельность учреждения культуры: реализация и оценка эффективности PR-кампании. – 2007. – № 2. – С. 42-49.
7. Шекова, Е.Л. Определение маркетинга в сфере культуры // Маркетинг в России и за рубежом. – 2010. – № 2. – С. 107-114.

Дополнительная литература:

1. Абанкина, Т.В. PR некоммерческой организации: теоретические основы современных PR-технологий // Музей будущего: информационный менеджмент: сб. ст. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – С. 168-191.
2. Аванесова, Г.А. Организация культурно-художественных фестивалей и конкурсов // Аванесова, Г. А. Культурно-досуговая деятельность: теория и практика организации: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 100103 «Социально-культурный сервис и туризм». – М.: Аспект Пресс, 2006. – С. 166-170.
3. Андросов, Н.О. Интернет-маркетинг на 100% . – СПб: Питер, 2011. – 240 с.
4. Артемьева, Т. В. Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в сфере культуры и образования : Учебное пособие. – СПб.: Лань; М.: Планета музыки, 2010. – 286 с.
5. Ашманов, И. С. Продвижение сайта в поисковых системах — М.: Вильямс, 2007. — С. 304.
6. Батенина, Е.А. Театральные фестивали России / Е. А. Батенина // Обсерватория культуры. – 2006. – № 6. – С. 56-63.
7. Бегунов, В. Фестивальная книга // Я захожу в мир искусств. – 2009. – № 8. – С. 1-172.
8. Белоблоцкий, Н. Маркетинг музыкальных фестивалей // Art-менеджер. – 2003. – № 2. – С. 20-25.
9. Биркенбил, В. Язык интонации, мимики, жестов / В. Биркенбил. – СПб.: Питер, 1997. – 224 с.
10. Васильев, К.Р. Организация фестивалей. – М.: Веха, 2007. – 156 с.
11. Власов, П.К. Партнерское общение: Тренинг. Игры и упражнения. Методические материалы для ведущего – [2-е изд., испр., доп., перераб.]. – Харьков: Гуманитарный Центр, 2014. –170 с.: ил.
12. Дерретт, Р. Фестивали, праздники и места и их проведения // Art-менеджер. – 2008. – № 1. – С. 51-56.
13. Дымникова, А.И. Практика фандрейзинга в учреждениях культуры // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2004. – №1. – С. 42-50.
14. Жальпис, Э. От фестиваля до фестиваля // Art-менеджер. – 2008. – № 1. – С. 57-59.
15. Каминская, М. Инновационный менеджмент Собиновского музыкального фестиваля // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2004. – № 6. – С. 66-67.
16. Кириллова, Н.Б. Медиаменеджмент как интегрирующая система. — М.: Академический Проект, 2008. — 416 с. – (Технологии культуры). – Гл. 5. Фестивальный менеджмент в системе межкультурных коммуникаций.
17. Кириллова, Н.Б. Фестиваль как феномен // Кириллова, Н. Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну – [2-е изд.]. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 388-394.
18. Козлова, Т.В. Технологии позиционирования учреждения // Справочник руководителя учреждения культуры, 2005. – №11. – С. 65-73.
19. Колбер, Ф. Маркетинг культуры и искусства. – СПб: Издатель Васин А. И., 2004. – 256 с.
20. Кузьмина, В.А. Days of Peace & Music : [рок-фестивали] // Бремя развлечений: otium в Европе, XVIII-XX вв.: Материалы научной конференции в Государственном институте искусствознания (2004) / Российская Академия наук, Федеральное агентство по культуре и кинематографии Российской Федерации, Государственный институт искусствоведения ; [ред.-сост. Е. В. Дуков]. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. – С. 316-329.
21. Левшина, Е.А. Почему в театре необходим отдел маркетинга? // Сцена. — 1997.— №11.— С.35.
22. Лелявин, А. Фестиваль китайской культуры в России: Секреты успеха // Art-менеджер. – 2008. – № 1. – С. 16-18.

23. Леммерман, Х. Учебник риторики: Тренировка речи с упражнениями / Пер. с нем. / – М.: Интерэксперт, 1999. – 256 с.
24. Николаева, П. В. Фестиваль как этап эволюции праздничной культуры // Культурная жизнь Юга России. – 2008. – № 2. – С. 144-146.
25. Огилви, Д. О рекламе. – М.: Эксмо, 2011. – 300 с.
26. Рыжкова, З.П. Фестиваль как форма коммуникации: Результаты культурного проекта, поддержанного региональной администрацией // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2003. – № 6. – С. 88-96.
27. Савилова, Л. Фестивали воскрешают муз // Культура: управление, экономика, право. – 2008. – № 1. – С. 30-31.
28. Севостьянов, И.А. Поисковая оптимизация. Практическое руководство по продвижению сайта в Интернете. — СПб.: «Питер», 2010. — 240 с.
29. Сибрук, Д. Nobrow. Культура маркетинга: Маркетинг культуры. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2012. — 240 с.
30. Содружество жанров: Молодежные фестивали искусств: [сборник] / сост. Т. Ф. Приходько]. – М.: Знание, 1990. – 63 с.
31. Сорочкин, Б. Зрительский спрос и политика цен на билеты // Современная драматургия. – 2004. – №4. –С.190-194.
32. Сурво, М.В. Взаимодействие со СМИ как основной инструмент PR // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2009. – N 10. – С. 65-70.
33. Томас, Д. Переговоры на 100% – М.: Эксмо, 2007. – 349 с.
34. Тульчинский, Г.Л. Фестивали // Тульчинский, Г. Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: учебное пособие. – СПб, 2010. – С. 99-105.
35. Французова, А. Об одном театральном искусстве: [о театральных фестивалях] // Креатив&Creativity. – 2004. – № 18. – С. 28-31.
36. Худoley, В. Еврооркестрия в России: [фестивали симфонических оркестров] // 60 параллель. – 2007. – № 4. – С. 92-99.
37. Шмитт, Б. Бизнес в стиле шоу: Маркетинг в культуре впечатлений / Б. Шмитт, Д. Роджерс, К. Вроцос. – М.: Вильямс, 2005. – 400 с.
38. Scheff Bernstein, J. Arts Marketing Insights: the Dynamics of Building and Retaining Performing Arts Audiences. – San Francisco: Jossey-Bass, 2007. – 294 p.
39. Colbert, F. Marketing Culture and the Arts. 4th edition / François Colbert (supervising editor), Johanne Brunet, Philippe Ravanas, Mariachiara Restuccia, Dennis Rich, Yannik St-James. – Montreal : Gaëtan Morin éditeur, 2012. – 302 p.
40. Dewdney, A. The New Media. Handbook. Dewdney A., Ride P. N.-Y. : Routledge, 2006. – 312 p.
41. Hansen M.B.N. New Philosophy for New Media. – London, 2004. – 213 p.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения 16.04.2016).
2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения 16.04.2016).
3. Организация и проведение фестивалей. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rt-plus.ru/festorg.html> (дата обращения 16.04.2016).
4. New Media Timeline (1969-2010) – Poynter. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.poynter.org/2004/new-media-timeline/28803/> (дата обращения 16.04.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Продвижение проекта (promotion)» в самостоятельной работе студенту следует постоянно соотносить получаемые новые знания с разработкой и продвижением собственного проекта и проектов своих сокурсников.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является использование полученных знаний в ходе практик второго и третьего семестра и преддипломной практики.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

**«Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков»**

Рабочая программа

Направление подготовки высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Куратор театральных проектов»

Год приема – **2022**, форма обучения – **очная**

Авторы-составители:

Скороход Наталья Степановна, канд. искусствоведения, доцент
Сундстрем Лев Геннадьевич, зав. кафедрой, канд. искусствоведения, профессор

Рецензент:

Чепуров Александр Анатольевич, докт. искусствоведения, профессор

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
08.04.2022, протокол № 32

© РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Куратор театральных проектов
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Учебная
Наименование практики	Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Способ проведения практики	Стационарная

2. Перечень планируемых результатов освоения практики

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (далее – практика) направлена на освоение определенных аспектов работы драматурга с режиссером и проводится в организациях исполнительских искусств. Она призвана помочь студенту в получении первичных профессиональных умений и навыков.

Прохождение практики в кооперации с другими предусмотренными рабочим учебным планом практиками и дисциплинами, должно обеспечить освоение студентом следующих предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом компетенций:

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-4);

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание театрального спектакля и эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса (ПК-1);

способностью организовать работу с авторами, выполняющими заказы организаций исполнительских искусств, издательскую деятельность в театральной организации; организовать работу по пропаганде театрального искусства, в том числе с использованием возможностей радио, телевидения, интернета (ПК-5).

3. Место практики в реализации основной образовательной программы

При прохождении практики студенты используют информацию, первичные навыки и компетенции, полученные при обучении в 1 семестре. Знания и умения, полученные в ходе прохождения практики, используются студентами при освоении дисциплин «Современные драматургические структуры».

Прохождение практики по получению первичных профессиональных умений и навыков осуществляется в сроки, предусмотренные утвержденными графиками учебного процесса.

4. Объем практики, время ее проведения и формы контроля

Формы обучения	Семестр, количество недель	Часы на самост.	Всего з.е. / часов	Формы контроля
----------------	----------------------------	-----------------	--------------------	----------------

		работу		
Очная	1 семестр, 6 недель 2 семестр, 2 недели	432	12 / 432	Зачет с оценкой

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Студент приобретает навыки работы с режиссером для воплощения своего произведения (инсценировки) в рамках учебной работы. Результатом практики является совместное с режиссером представление замысла будущего спектакля и/или режиссерский эскиз работы драматурга. Будущий драматург учится работать в условиях репетиционного процесса, вносить изменения в свой текст, давая необходимые режиссеру, актерам и т.д. консультации.

Целью учебной практики является первое знакомство будущих драматургов с основными типами предстоящей им профессиональной деятельности и теми местами, где могут быть воплощены их драматические сочинения, начало профессиональной ориентации.

В ходе практики студент должен ознакомиться:

- с процессом постановки пьесы в театре,
- с особенностями репетиционного процесса,
- с методами режиссёрского анализа пьесы
- выполнять практические задания, помогающие в профессиональной ориентации.

В ходе практики студент обязан соблюдать трудовую дисциплину, выполнять данные ему поручения и нести ответственность за их качественное выполнение, строго придерживаться установленных в организации правил внутреннего распорядка и техники безопасности.

АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

По результатам учебной практики представляется следующая документацию:

1. Общий отзыв руководителя о практике с краткой характеристикой-оценкой работы студентов, составленный на основе работ и устных отчетов.
2. Текст произведения, созданного студентом в рамках курса «Современные драматургические структуры».

На основании этой документации руководителем практики от института студенту выставляется зачет с оценкой (не позднее, чем через неделю после окончания практики).

1. Зачет по практике

Зачет по практике проводится не позднее, чем через неделю после окончания практики.

Зачет выставляется по результатам собеседования, где каждый из студентов должен обобщить опыт, полученный в результате практики и оценить результат показанных работ, как по собственному драматургическому произведению, так и по текстам других студентов группы.

ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Литературу по организации исполнительских искусств, где проводится практика, студент подбирает самостоятельно, используя книги, периодическую печать, архивные материалы, служебные документы, электронные источники, включая сеть Интернет, консультируясь в случае необходимости с руководителями практики.

При подготовке отчета по практике в целях корректного оформления самого отчета, а также ссылок и списка использованной литературы студенты пользуются следующим изданием:

Основные правила библиографического описания произведений печати и составления легенд архивных документов (Для научно-вспомогательного аппарата): Методические указания для студентов театроведческого факультета / сост.: А. П. Кулиш, Е. В. Третьякова. – СПб: СПбГАТИ, 2011. – 54 с.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОДЕ ПРАКТИКИ

При прохождении практики студент использует программное обеспечение на уровне Microsoft Office 2003 или его последующих модификаций. В случае если характер практики студента требует дополнительного программного обеспечения, кафедра и Институт обеспечивают студенту возможность пользования таким программным продуктом.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения индивидуальной работы руководителя со студентом в период проведения практики и проведения зачета Институт предоставляет аудиторию, оборудованную в случае необходимости компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением. Для самостоятельной работы студент может воспользоваться услугами читального зала и компьютерного класса Института.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»

Рабочая программа

Направление подготовки высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Куратор театральных проектов»

Год приема – **2022**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Титова Галина Владимировна, докт. искусствоведения, профессор

Рецензент:

Горфункель Елена Иосифовна, канд. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры

17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

08.04.2022, протокол № 32

© РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Куратор театральных проектов
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Производственная
Наименование практики	педагогическая практика
Способ проведения практики	Стационарная
Форма проведения практики	Непрерывно, в конце 2 семестра
Трудоемкость практики	12 зачетных единиц / 8 недель / 432 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения прохождения практики студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-4);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях Российской Федерации (ПК-9);

умением самостоятельно подготовить полный комплекс методических материалов к дисциплинам, по которым ведет педагогическую деятельность (ПК-10).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Успешному прохождению педагогической практики способствует освоение таких дисциплин как «Педагогика высшей школы», «Правовые отношения в сфере культуры и образования», а также прохождение учебной практики – программирование научно-учебного процесса.

Дисциплина «Производственная практика - педагогическая» готовит студентов к самостоятельной педагогической деятельности по получению степени магистра.

4. Объем практики, время ее проведения и формы контроля

Формы обучения	Семестр, количество недель	Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
Очная	2 семестр, 8 недель	432	12 / 432	Зачет

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Производственная практика - педагогическая проводится в конце II семестра на различных курсах факультетов РГИСИ в соответствии с программой и рабочими планами педагогов, читающих историко-театральные дисциплины, или на специальных занятиях группы студентов-магистрантов, в которой учится практикант.

Руководитель практики от Института осуществляет организационно-методическое руководство практикой, а также готовит *отзыв (характеристику)* о прохождении практики студентом.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Цель практики — помочь студенту овладеть методикой лекционной работы, принципами построения и чтения лекций. Темы лекций обсуждаются с педагогом и утверждаются им. Возможно и даже желательно чтение лекции, связанной с темой диссертации, над которой трудится студент.

Тема должна иметь завершенный характер. При подготовке лекций студент должен использовать знания, полученные в профилирующих курсах, а также в курсе «Стилистика».

Данный вид практики предполагает два этапа работы. Первый этап связан с процессом подготовки лекций. Студент должен отобрать необходимую для изучения избранной темы исследовательскую и художественную литературу, иконографический материал, изучить их с позиций современной науки. Под непосредственным руководством педагога студент использует полученный материал для построения лекции. При подготовке лекций необходимо учитывать специфику читаемого курса, профиль аудитории, для которой читается лекция. Студент-практикант разрабатывает план лекции, ее композицию, последовательность изложения материала. Написание текста лекций нежелательно. На индивидуальном занятии педагог проверяет содержание подготовленной лекции, помогает разработать форму изложения материала.

Второй этап работы — непосредственное чтение подготовленных лекций в аудитории. Прочитанная лекция подвергается тщательному анализу, при котором необходимо учитывать, владеет ли студент устной речью, удалось ли ему донести материал до слушателей, был ли установлен контакт с аудиторией. На основании проделанной работы и обсуждения педагог-методист и выставляет зачет.

IV. АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

На зачете оцениваются представленные студентом документы, а также ответы студента на вопросы в ходе зачета, учитывается оценка работы студента руководителем практики.

Положительная оценка выставляется при соблюдении следующих требований:

1. Наличие и проработанность плана лекции.
2. Групповое обсуждение прочитанной лекции.
3. Положительный отзыв педагога, руководящего практикой

V. ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Литературу, необходимую для подготовки лекции, студент подбирает самостоятельно, используя книги, периодическую печать, архивные материалы, служебные документы, электронные источники, включая сеть Интернет, консультируясь в случае необходимости с руководителями практики.

VI. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОДЕ ПРАКТИКИ

При прохождении практики студент использует программное обеспечение на уровне Microsoft Office 2003 или его последующих модификаций. В случае если характер практики студента требует дополнительного программного обеспечения, кафедра и Институт обеспечивают студенту возможность пользования таким программным продуктом.

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

1. Учебная аудитория для проведения установочных занятий и лекций, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Для самостоятельной работы студент может воспользоваться услугами читального зала и компьютерного класса Института.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ПРЕДДИПЛОМНАЯ»

Рабочая программа

Направление подготовки
52.04.03 Театральное искусство
Квалификация
«Магистр»
Образовательные программы:
«Куратор театральных проектов»

Год приема – **2022**, формы обучения – **очная**

Автор-составитель:
Чепуров Александр Анатольевич, докт. искусствоведения, профессор

Рецензент:
Учитель Константин Александрович, докт. искусствоведения, доцент

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
08.04.2022, протокол № 32

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательные программы	Куратор театральных проектов
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Производственная
Наименование практики	Производственная практика - преддипломная
Способ проведения практики	Стационарная
Форма проведения практики для очной формы обучения	Непрерывно в течение последнего семестра обучения
Форма проведения практики для заочной формы обучения	В два этапа: 5 недель в конце 4 семестра, 9 недель в начале 5 семестра
Трудоемкость дисциплины	21 зачетная единица / 14 недель / 756 часов

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы в форме участия в разработке и реализации перформативного проекта, либо форме индивидуально выполняемой магистерской диссертации и является обязательной.

Преддипломная практика, а зависимости от тематики дипломной работы, может проводиться:

- в организации исполнительских искусств – профессиональном театре, концертной или цирковой организации,
- в организациях высшего образования, ведущих подготовку артистов, театральных режиссеров, сценографов, продюсеров исполнительских искусств;
- в библиотеках и архивах города.

Преддипломная практика является завершающим этапом освоения студентом программы теоретического и практического обучения. В процессе преддипломной практики студент должен подготовить текст выпускной квалификационной работы.

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

К началу преддипломной практики студент должен освоить все компетенции, предусмотренные Федеральным государственным образовательным стандартом направления в рамках заявленных областей профессиональной деятельности. В ходе преддипломной практики студент в соответствии с темой выполняемой работы дополнительно развивает следующие приобретенные в ходе предыдущего обучения компетенции:

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-4);

готовностью использовать в профессиональной деятельности компьютер, сеть Интернет, компьютерные программы (ОК-5);

способностью проводить научные исследования и оформлять их результаты (ОК-6);
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание театрального спектакля и эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса (ПК-1);

способностью выступать консультантом постановочных групп по проблемам, соответствующим профилю подготовки (ПК-2);

готовностью к инициативному участию в разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций (репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов) (ПК-4);

способностью организовать работу с авторами, выполняющими заказы организаций исполнительских искусств, издательскую деятельность в театральной организации; организовать работу по пропаганде театрального искусства, в том числе с использованием возможностей радио, телевидения, интернета (ПК-5).

3. Место преддипломной практики в реализации основной образовательной программы

Преддипломная практика непосредственно предшествует государственной итоговой аттестации.

В процессе преддипломной практики студенты используют знания, умения, навыки, приобретенные ими в процессе теоретического обучения и всех предшествовавших практик, предусмотренных рабочим учебным планом.

Прохождение преддипломной практики осуществляется в сроки, предусмотренные утвержденными графиками учебного процесса.

4. Объем практики, время ее проведения и формы контроля

Формы обучения	Семестр, количество недель	Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
Очная	4 семестр, 14 недель	756	21 / 756	Зачет
Заочная	4 семестр, 5 недель	270	7,5 / 270	-
	5 семестр, 9 недель	324	13,5 / 486	Зачет
	Всего: 14 недель	756	21 / 756	

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Преддипломная практика является по своей сути научно-исследовательской. Ее цель - сбор, обработка и систематизация материала по теме выпускной квалификационной работы.

В рамках преддипломной практики студент осуществляет поиск изучение и анализ источников и историографии по теме своего исследования на базе научных библиотек, фондов архивов, в профильных учреждениях.

Важной частью работы является также формирование научного текста (либо текста проекта) в соответствии с целью и структурой диссертационного исследования.

Руководитель практики от Института осуществляет организационно-методическое руководство практикой.

Студент ведет дневник практики по установленной форме (приложение 1), в котором еженедельно фиксирует содержание выполняемой им работы, допущенные в ходе нее ошибки и этапные достижения.

Руководитель практики, регулярно знакомится с записями в дневнике. Последняя виза руководителя в дневнике практиканта обычно проставляется в заключительную неделю практики. Кроме того, руководитель готовит отзыв о прохождении практики студентом.

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе преддипломной практики студент подготавливает текст выпускной квалификационной работы, тема которой утверждается выпускающей кафедрой по представлению руководителя магистерской образовательной программы.

Данную практику курирует руководитель программы в тесном сотрудничестве с научными руководителями магистрантов. Руководитель консультирует студента в ходе прохождения преддипломной практики, помогает в подборе необходимых материалов, контролирует ход подготовки текста магистерской диссертации, работу студента в библиотеках и (или) в театрах, деятельности которых посвящено диссертационное сочинение.

В целях обеспечения планомерной работы студента в период преддипломной практики календарный график его работы и подготовки текста выпускной квалификационной работы разрабатывается студентом, утверждается руководителем и не позднее окончания первой недели практики сдается студентом с визой руководителя на кафедру. Выпускающая кафедра в соответствии с планом своей работы осуществляет мониторинг реализации этих планов.

III. АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Зачет по преддипломной практике проводится в последний рабочий день практики. Зачет принимает комиссия, формируемая заведующим кафедрой из профессорско-преподавательского состава кафедры. К зачету допускаются студенты, подготовившие первый (черновой) вариант текста своей выпускной квалификационной работы и представившие отчет по практике, завизированный руководителем практики. Отчет по практике должен содержать краткую информацию о реализованном (реализуемом) студентом проекте, а также о структуре и содержании текста выпускной квалификационной работы (4-5 страниц).

Зачет проводится в форме «предзащиты», в ходе которой студент на основе отчета по практике делает сообщение (в пределах 10 минут) о своём проекте и содержании текста выпускной квалификационной работы, отвечает на вопросы членов комиссии. Членам комиссии в ходе зачета предоставляется также возможность ознакомиться с первым вариантом подготовленного студентом текста выпускной квалификационной работы.

Положительная оценка выставляется студенту на основе следующих критериев:

а) подготовленный студентом первый вариант текста выпускной квалификационной работы не содержит неправомерных заимствований, а так же полностью соответствует установленным требованиям по оформлению и научному аппарату;

б) сообщение студента дает достаточное представление о его проекте, и ответы на вопросы членов комиссии были ясными и дополняли его сообщение;

в) руководитель дает удовлетворительную характеристику работе студента в ходе прохождения практики.

IV. ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

При подготовке отчета по практике и первого варианта текста выпускной квалификационной работы студент самостоятельно выбирает необходимую литературу и информацию в сети Интернет в соответствии с видом и содержанием своего проекта, используя приобретенные им в ходе предыдущего обучения компетенции и с учетом рекомендаций руководителя практики.

V. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОДЕ ПРАКТИКИ

При прохождении практики студент использует программное обеспечение на уровне Microsoft Office 2003 или его последующих модификаций. В случае если тематика и характер работы студента требует дополнительного программного обеспечения, кафедра и Институт обеспечивают студенту возможность пользования таким программным продуктом.

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения индивидуальных консультаций руководителя со студентом в период проведения преддипломной практики Институт представляет аудиторию, оборудованную в случае необходимости компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением. Для самостоятельной работы студент может воспользоваться услугами читального зала и компьютерного класса Института.

Российский государственный институт сценических искусств

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

Магистерская программа «Сценические искусства:
управление проектами»

Отчет о преддипломной практике

Выполнил:

студент _ курса _____ формы обучения

[Имя Отчество Фамилия]

Руководитель:

[Имя Отчество Фамилия, уч.степень, должность]

Санкт-Петербург

2018

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
«ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Магистерские программы

«Куратор театральных проектов»

Год приема – **2022**, формы обучения – **очная**

Авторы-составители:
Максимов Вадим Игоревич, докт. искусствоведения, профессор

Рецензент:
Кулиш Анатолий Петрович, канд. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры русского театра
17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
08.04.2022, протокол № 32

© РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

Настоящая программа разработана в соответствии с *Порядком проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры*, утвержденным приказом по Институту от 23 декабря 2015 г. № 33-н.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Организационно-методический раздел	4
1. Информационная карточка программы	4
2. Цель Государственной итоговой аттестации, порядок и результаты ее прохождения	4
3. Место Государственной итоговой аттестации в освоении основной образовательной программы	5
4. Государственная экзаменационная комиссия	6
II. Структура и содержание Государственной итоговой аттестации	7
1. Требования к выпускным квалификационным работам	7
1.1. Вид и тематика выпускной квалификационной работы	7
1.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы	7
1.3. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы	8
III. Информационные и материальные условия проведения Государственной итоговой аттестации	8
1. Информационное обеспечение проведения Государственной итоговой аттестации	9
2. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для подготовки выпускной квалификационной работы	9
3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы	9
4. Материально-техническая база, необходимая для проведения Государственной итоговой аттестации	9
5. Методические указания для обучающихся по подготовке к Государственной итоговой аттестации	9

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Магистерские программы	«Куратор театральных проектов»
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 3. Государственная итоговая аттестация Базовая часть
Наименование дисциплины	Подготовка и защита выпускной квалификационной работы
Трудоемкость дисциплины	6 зачетных единиц / 216 часов

2. Цель Государственной итоговой аттестации, порядок и результаты ее прохождения

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится в целях определения соответствия результатов освоения студентами настоящей основной образовательной программы федеральному государственному образовательному стандарту специальности *52.04.03 Театральное искусство*.

В процессе ГИА выявляется приобретение студентом следующих предусмотренных ФГОС ВО компетенций:

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-4);

готовностью использовать в профессиональной деятельности компьютер, сеть «Интернет», компьютерные программы (ОК-5);

способностью проводить научные исследования и оформлять их результаты (ОК-6);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание театрального спектакля и эффективному взаимодействию с участниками творческой деятельности (ПК-1);

готовностью к самостоятельному выполнению научных исследований и руководству отдельными этапами (разделами) НИР, небольших научных исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки (ПК-3);

готовностью к авторской критической деятельности в форме проблемных статей, крупных обзоров, книг (разделов книг), к самостоятельной редакционной работе в издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, к инициативному участию в разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций (репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов) (ПК-4);

способностью преподавать дисциплины (модули), связанные с историей и теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях Российской Федерации (ПК-9);

умением самостоятельно подготовить полный комплекс учебно-методических материалов к дисциплинам (модулям), по которым ведет педагогическую деятельность (ПК-10).

Студентам успешно прошедшим ГИА присваивается квалификация магистр по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство и выдается диплом о высшем образовании по образцу, установленному Министерством образования и науки Российской Федерации.

Выпускники, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия, иные причины, признанные уважительными руководством Института), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения проведения ГИА в основные сроки.

Выпускники, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с неявкой по неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из Института с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, которая не была пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти ГИА не более двух раз.

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Институте на период времени не менее одного месяца и не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА по соответствующей образовательной программе.

Настоящая программа устанавливает единый порядок проведения ГИА для студентов, осваивающих образовательную программу в очной, очно-заочной и заочной формах обучения.

3. Место Государственной итоговой аттестации в освоении основной образовательной программы

Подготовка к защите магистерской диссертации осуществляется на базе предшествующей творческой работы студента – в первую очередь в семинарах: «Семинар по театральной критике», «Семинар по проблемам истории театра», а также на базе всех изученных дисциплин.

Выполненная научно-исследовательская работа магистранта должна соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации), и представляется автором на соискание степени магистра.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная, заочная	4 семестр: - 216 часов	-	216	6 / 216	ГИА

4. Государственная экзаменационная комиссия

Председатель государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения ГИА учредителем Института – Министерством культуры Российской Федерации по представлению Института.

Институт утверждает составы комиссий не позднее чем за 1 месяц до даты начала ГИА по данной образовательной программе. Состав апелляционной комиссии утверждается не позднее чем за 1 месяц до проведения Институтом первого в календарном году государственного аттестационного испытания.

Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в Институте, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора и (или) почетное звание либо являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.

В состав ГЭК входят председатель указанной комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены ГЭК являются ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу Института (иных организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую степень и (или) почетное звание.

На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК приказом по институту назначаются секретари комиссий из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому, административному или учебно-вспомогательному персоналу Института. Секретарь ГЭК не входит в ее состав.

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного аттестационного испытания по каждой образовательной программе Институт утверждает приказом расписание государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения выпускников, председателя и членов ГЭК и апелляционной комиссии, секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР.

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.

Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в день его проведения.

Выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ГИА включает в себя подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в форме индивидуально выполняемой магистерской диссертации.

1. Требования к выпускным квалификационным работам

1.1. Вид и тематика выпускной квалификационной работы

Завершая освоение образовательной программы, студенты подготавливают и защищают выпускную квалификационную работу в форме магистерской диссертации, демонстрирующей уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

Выпускная квалификационная работа представляет собой авторское сочинение в виде научного исследования или подробного описания выполненного (выполняемого) студентом практического проекта в области исполнительских искусств.

Перечень тем диссертационных работ формируется по представлению научных руководителей и утверждается на заседании выпускающей кафедры не позднее чем за 6 месяцев до даты защиты ВКР доводится до сведения студентов.

Для подготовки ВКР за каждым студентом приказом по Институту по представлению выпускающей кафедры закрепляется руководитель ВКР из числа работников Института и при необходимости консультант (консультанты).

1.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

Для выполнения (написания первого варианта) ВКР используется период преддипломной практики.

Зачет с оценкой по преддипломной практике проводится в форме «предзащиты» комиссией из профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры, назначаемой руководителем выпускающей кафедры. В качестве отчета по преддипломной практике студент представляет первый (черновой) вариант текста ВКР. Студент, получивший неудовлетворительную оценку на зачете по преддипломной практике, к ГИА не допускается.

Студенты, получившие положительные оценки по преддипломной практике, дорабатывают текст ВКР под руководством своего руководителя с учетом замечаний и пожеланий, сделанных на «предзащите», и сдают дипломные работы на выпускающую кафедру в срок, установленный расписанием государственных аттестационных испытаний.

Требования к структуре и оформлению ВКР приводятся в Организационно-методических указаниях к проведению ГИА, которые доводятся до сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА.

После завершения подготовки студентом ВКР руководитель ВКР представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о работе студента в период подготовки ВКР. Для проведения рецензирования ВКР она направляется рецензенту из числа лиц, не являющихся работниками продюсерского факультета. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет на выпускающую кафедру письменную рецензию на указанную работу.

Выпускающая кафедра организует ознакомление студента с отзывом и рецензией не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.

Защита ВКР проводится в открытом заседании ГЭК.

Студенту предоставляется слово для сообщения, в котором представляется основное содержание и выводы (результаты) ВКР. Затем ему задаются вопросы, сначала членами ГЭК, а после этого с разрешения председательствующего другими лицами, присутствующими на заседании. Затем предоставляется слово рецензенту, а при его отсутствии зачитывается текст

его рецензии, после чего студенту предоставляется возможность ответить на замечания, сделанные рецензентом. Затем в дискуссии по обсуждаемой работе может выступить руководитель ВКР и другие участники заседания. В заключительном слове студент отвечает на вопросы, возникшие в ходе дискуссии.

Ход заседания протоколируется.

Выставление оценок по результатам защиты производится в закрытом заседании, когда в зале заседания присутствуют исключительно члены и секретарь ГЭК.

1.3. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы

ГЭК оценивает качество как самой ВКР, так и ее защиты.

ВКР как авторское сочинение студента должна по качеству отвечать следующим параметрам:

- 1) быть выполненной на актуальную тему,
- 2) иметь в качестве предмета исследования (проекта) значимое явление сферы исполнительских искусств;
- 3) носить логически завершенный характер, иметь аргументированные выводы и предложения;
- 4) продемонстрировать способность студента грамотно излагать свои мысли, свободно используя искусствоведческую, экономическую, управленческую терминологию;
- 5) корректно и достаточно полно использовать необходимую по теме литературу, а также другие источники информации, включая при необходимости нормативные правовые документы;
- 6) по структуре и оформлению, включая научный аппарат, отвечать установленным требованиям.

ВКР признается отличной, если выполнена безукоризненно по всем шести качественным параметрам.

ВКР признается заслуживающей оценки «хорошо», если к ней предъявляются несущественные замечания, но не более чем по трем качественным параметрам.

ВКР признается заслуживающей оценки «удовлетворительно», если к ней предъявляются несущественные замечания, а также существенные замечания, но не более чем по трем качественным параметрам.

ВКР признается неудовлетворительной, если полностью не соответствует одному и более качественным параметрам или к ней предъявляются существенные замечания по четырем и более качественным параметрам, в также, если в процессе защиты в работе выявляется наличие некорректного заимствования.

Качество защиты определяется исходя из того, что в ходе защиты студент должен в установленное время сделать сообщение, дающее ясное представление о содержании, выводах, предложениях его ВКР, уверенно и содержательно отвечать на поставленные ему вопросы и замечания рецензента.

III. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Информационное обеспечение проведения Государственной итоговой аттестации

В процессе самостоятельной работы по подготовке к государственным аттестационным испытаниям студенты пользуются библиотекой Института, другими библиотеками (включая электронные), информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», архивными материалами, служебными документами организаций.

В ходе защиты ВКР студентам предоставляется возможность пользоваться текстом своей ВКР, текстом подготовленного им сообщения и тезисами ответов на вопросы

рецензента, а также использовать мультимедийную технику для представления своей работы.

Студентам и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи, включая телефоны, смартфоны, планшеты и другую подобную технику.

2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для подготовки выпускной квалификационной работы

Основная литература:

1. Кузнецов, И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформление. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К*, 2008. – 460 с.

2. Резник, С. Д. Как защитить свою диссертацию: [практ. пособие]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 347 с.

Дополнительная литература:

1. Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей. – 9-е изд., доп. и испр. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 240 с.

3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).

2. Официальный сайт Российской национальной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).

3. Официальный сайт Санкт-Петербургской Государственной Театральной Библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).

4. Материально-техническая база, необходимая для проведения Государственной итоговой аттестации

Для проведения защиты ВКР требуется отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям учебная аудитория, оборудованная мебелью (столы, стулья), позволяющей разместить ГЭК (5 рабочих мест), секретаря ГЭК и его помощника (2 рабочих места), публику (не менее 10 мест), а также трибуна для выступлений и мультимедийная демонстрационная система.

5. Методические указания для обучающихся по подготовке к Государственной итоговой аттестации

Для успешного выполнения выпускной квалификационной работы в условиях современного информационного общества магистранту необходимо постоянно обновлять знания, обладать способностью быстро ориентироваться в потоке информации, уметь анализировать, выделять нужное, проводить самостоятельные исследования и доказывать их эффективность на практике. Следует особо уделить внимание широкой источниковедческой базе исследования, критическому анализу научной отечественной и зарубежной литературы.

Работа над выпускной квалификационной работой ведется по следующей схеме.

1. Заявка на тему диссертационного исследования

1.1. Постановка цели и задач исследования. Объект и предмет исследования. Определение главной цели. Определение задач исследования в соответствии с поставленными целями.

1.2. Актуальность исследования. Степень разработанности проблемы.

1.3. Составление под руководством научного руководителя плана научно-исследовательской работы магистранта. Композиция работы: введение, количество глав, заключение, список использованной литературы, предполагаемые приложения.

2. Отбор источников и литературы по теме диссертационного исследования

2.1. Отбор основных групп источников по теме диссертации. Документы архивов, государственных учреждений и общественных организаций. Периодическая печать. Мемуарная литература. Делопроизводственная и личная документация. Изобразительные материалы. Кино и видеофильмы. Звукозаписи. Статистические источники.

2.2. Просмотр и анализ театральных постановок.

2.3. Работа с научной и справочной литературой.

2.4. Отбор информации в сети Интернет. Определение степени достоверности материалов.

3. Определение методологического подхода и искусствоведческой позиции автора

3.1. Теоретическая база исследования. Научная принадлежность диссертации к комплексу базовых установок и методик театроведческой школы (реконструкция спектакля, театрального явления, театрального процесса; воссоздание социокультурного и художественного контекста, комплексный анализ).

3.2. Использование смежных с театроведением методологических подходов.

4. Обзор и анализ информации по теме диссертационного исследования

4.1. Анализ литературы по теме диссертации.

4.2. Теоретическая база исследований.

4.3. Формулирование научной новизны и практической значимости работы.

4.4. Научные результаты, выносимые на защиту.

5. Апробация и реализация результатов исследования

5.1. Подготовка докладов и выступлений на студенческих и иных научных конференциях.

5.2. Оформление научно-исследовательской работы в соответствии и предоставление её на кафедру.

5.3. Написание аннотации.

5.4. Процедура предзащиты.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«СЦЕНОГРАФИЯ. ПРАКТИКУМ»

Направление подготовки
52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Куратор театральных проектов»

Год приема – **2022**, формы обучения – **очная**

Авторы-составители:

Сундстрем Лев Геннадьевич, канд. искусствоведения, профессор
Полуновский Валерий Исаакович, доцент

Рецензент:

Учитель Константин Александрович, докт. искусствоведения, доцент

ОДОБРЕНА на заседании кафедры:
17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
08.04.2022, протокол № 32

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Куратор театральных проектов
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Художественное оформление спектакля
Трудоемкость дисциплины	8 зачетных единиц / 288 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки:

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);
- способностью выступать консультантом постановочных групп по проблемам, соответствующим профилю подготовки (ПК-2);
- способностью организовать работу с авторами, выполняющими заказы организаций исполнительских искусств (ПК-5).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Художественное оформление спектакля» существенно дополняет основные дисциплины вариативной части, подготавливает студента в процессе прохождения производственных практик, предусматривающих реализацию и продвижение проекта, к взаимодействию со сценографами, теоретическому и практическому освоению вопросов организации создания художественного оформления спектакля (программы, представления) на всех стадиях этого процесса.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	2 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	260	8 / 288	Зачет
	Всего: 26 час.	2	260	8 / 288	
Заочная	3 семестр: 2 часа.	-	106	3 / 108	-
	4 семестр: 10 часов.	2	168	5 / 180	Зачет
	Всего: 12 час.	2	274	4 / 144	

ІІ. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Создание проекта художественного оформления спектакля

Тема 1.1. Введение. Задачи курса. Формирование профессии театрального художника в конце XIX – начале XX века в период зарождения и начальной стадии развития театральной режиссуры. Принципы художественного оформления спектаклей в российском дорежиссерском театре. Развитие сценографии в течение XX – начала XXI века. Дифференциация профессии театрального художника: художник-постановщик, художник по костюмам, художник по свету. Подготовка театральных художников и художников-технологов в высшей школе России. Художественное оформление драматического и музыкального спектакля — сходство и различия. Художник в театре кукол. Спектакль (шоу) большой

формы и малобюджетный проект — вопросы к художнику. Театральная антреприза и художник.

Тема 1.2. Формирование команды художников, работающих на проекте. Анализ постановочных групп в театрах и на театральных проектах в Санкт-Петербурге, Москве, других регионах России. Устойчивое персональное творческое взаимодействие ряда режиссеров- и художников-постановщиков. Вовлечение молодых талантливых театральных художников в молодежные театральные проекты прямо со студенческой скамьи. Формирование новых творческих групп. Неформальность подобных группировок, постоянное кадровое движение. Знакомство с персоналиями сценографического цеха и источниками его пополнения.

Тема 1.3. Отношения сценографа и театра. Постановочная группа при постановке драматического спектакля, оперы, балета, спектакля в театре кукол. Художник-постановщик и художник по костюмам – авторы, самостоятельно создающие произведение искусства в виде декорационного оформления и сценических костюмов. При всей важности вклада художников в создаваемый спектакль, успешность их работы зависит от тесного взаимодействия с режиссером (в балете, возможно, с балетмейстером). В иерархии постановочной группы режиссер занимает высшую позицию. Права и обязанности театрального художника, находящегося в штате театра на трудовом договоре.

Взаимоотношения театра с приглашенным художником. Стороны трудового договора, особенности трудового договора с работником, в обязанности которого входит создание произведения. Договор авторского заказа с театральным художником. Стороны такого договора. Третьи, лица участвующие при заключении договора авторского заказа с художником, приемке проекта художественного оформления и готовой сценографии. Охрана авторских прав создателей художественного оформления спектакля (шоу, концерта и т. п.). Помощь авторам в реализации прав от Российского авторского общества и др. организаций.

Тема 1.4. Периоды подготовки спектакля. Традиционная периодизация: подготовительный период, включающий создание проекта художественного оформления спектакля, репетиционно-производственный период, выгородки декораций на сцене и в репетиционном зале, монтировочные репетиции, выпускной период. Вариант «сочинения» спектакля режиссера с актерами в этюдных пробах (репетициях) с активным участием сценографа.

Тема 1.5. Создание проекта художественного оформления спектакля. Обсуждение будущей постановки режиссером и художником после прочтения литературного материала. Разное видение внешней формы режиссером и художником. Наброски художника как аргумент в творческом споре. Постепенное (возможно) сближение позиций. Допустимость разрыва отношений на стадии до приёмки проекта, лучше – на самой ранней стадии его разработки. Состав элементов проекта художественного оформления спектакля, предъявляемых художником (художниками) в соответствии с договором авторского заказа. Использование при создании проекта наряду с традиционными методами компьютерных программ объёмного проектирования. Организация приемки проекта художественного оформления спектакля. Участники этой акции, ее важность для репетиционной работы и для производства всего комплекса материального оформления спектакля. Худсовет и техсовет. Театральный плакат как часть художественного оформления спектакля.

Раздел 2. Производство комплекса материального оформления спектакля

Тема 2.1. Организационная структура театрального производства. Художественно-постановочная часть театра, ее структура и материально-техническая база. Профессия художника-технолога, ее различные специализации (художник-технолог сцены, художник-технолог по костюмам (художник-модельер), художник-технолог театра кукол). Художники исполнители (художник-декоратор, художник-бутафор). Сценические цеха художественно-постановочной части, их задачи по материальному обеспечению репетиционного процесса в соответствии с принятым художественным проектом и режиссерским репетиционным планом.

Тема 2.2. Источники создания материального комплекса для подготавливаемого спектакля. Производственные цеха (мастерские) театра, их мощности, плюсы и минусы для театра их содержания. Художественно-производственные организации, предлагающие услуги по изготовлению сценического оформления и костюмов. Приобретение сценических костюмов, мебели, реквизита в торговой сети. Услуги организаций, предоставляющих элементы сценического оформления и костюмы в аренду. Подбор отдельных частей материального комплекса спектакля из фондов театра.

Тема 2.3. Художественно-техническое сотрудничество специалистов в процессе театрального производства. Конструкторская разработка декорация. Моделирование сценических костюмов. Взаимодействие производственных цехов в процессе производства материального оформления спектакля, технический контроль, обеспечение безопасности участников спектакля и зрителей. Авторский контроль художника в процессе создания художественного оформления спектакля. Монтировочные репетиции, участие в них сценографа. Передача готовых изделий или всего комплекса сценическим цехам. Приёмка художником (художниками) созданного по его проекту художественного оформления спектакля. Передача театру исключительного права на использование сценографии. Паспорт спектакля. Авторский контроль сценографа в период проката спектакля. Защита от искажений.

Тема 2.4. Сценический свет как важный художественный элемент в современной сценографии.

Знакомство со световым оборудованием сцены. Участники создания сценического света. Профессия «художник по свету», его роль в современном театре. Взаимодействие художника по свету с режиссером и художником постановщиками, другими членами постановочной группы. Разработка световой партитуры. Светомонтировочные репетиции. Художник по свету – автор сценического света, зафиксированного в световой партитуре. Медиахудожник в тетре. Видеопроекция - часть художественного оформления спектакля.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	7	7	-	130	-	-	-	-	3	3		137
Тема 1.1.	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	1	2	-		-	-	-					
Тема 1.3	2	1	-		-	-	-					
Тема 1.4	1	2	-		-	-	-					
Тема 1.5	1	2	-		-	-	-					
Раздел 2	6	6	-	130	-	-	-	-	3	3		137
Тема 2.1	2	1	-		-	-	-					
Тема 2.2	1	2	-		-	-	-					
Тема 2.3	2	1	-		-	-	-					
Тема 2.4	1	2	-		-	-	-					
Всего	13	13	-	260	-	-	-	-	6	6		274
<i>Консульт.</i>	2			-	-			-	2			-
ВСЕГО	288				-				288			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В процессе самостоятельной работы магистранты изучают основную и дополнительную литературу, ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в настоящей программе, и выполняют задания преподавателя в рамках изучаемых тем.

В объем самостоятельной работы магистранта также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к зачету:

1. Формирование профессии театрального художника в конце XIX – начале XX века в период зарождения и начальной стадии развития театральной режиссуры.
2. Принципы художественного оформления спектаклей в российском дорежиссерском театре.
3. Художник в драматическом театре, в музыкальном, в театре кукол.
4. Подготовка театральных художников и художников-технологов в высшей школе России.
5. Устойчивое персональное творческое взаимодействие режиссеров- и художников-постановщиков. Приведите примеры.
6. Вовлечение молодых талантливых театральных художников в молодежные театральные проекты. Приведите примеры.
7. Постановочная группа при постановке драматического спектакля, оперы, балета, спектакля в театре кукол.
8. Права и обязанности театрального художника, находящегося в штате театра на трудовом договоре.
9. Договор авторского заказа с театральным художником.
10. Периоды подготовки спектакля. Традиционная периодизация.
11. «Сочинение» спектакля с активным участием сценографа.
12. Создание проекта художественного оформления спектакля.
13. Использование при создании проекта наряду с традиционными методами компьютерных программ объёмного проектирования. Приведите примеры.

14. Организация приемки проекта художественного оформления спектакля.
 15. Организационная структура театрального производства.
 16. Профессия художника-технолога, ее различные специализации.
 17. Сценические цеха художественно-постановочной части, их задачи по материальному обеспечению репетиционного процесса.
 18. Источники создания материального комплекса для подготавливаемого спектакля.
 19. Конструкторская разработка декораций. Моделирование сценических костюмов.
 20. Взаимодействие производственных цехов в процессе производства материального оформления спектакля,
 21. Технический контроль, обеспечение безопасности участников спектакля и зрителей.
 22. Авторский контроль художника в процессе создания художественного оформления спектакля.
- Монтировочные репетиции, участие в них сценографа.
23. Передача готовых изделий или всего комплекса сценическим цехам.
 24. Приемка художником (художниками) созданного по его проекту художественного оформления спектакля.
 25. Передача театру исключительного права на использование сценографии. Паспорт спектакля.
 26. Авторский контроль сценографа в период проката спектакля. Защита от искажений.
 27. Сценический свет, как важный художественный элемент в современной сценографии.
 28. Взаимодействие художника по свету с режиссером и художником постановщиками, другими членами постановочной группы.
 29. Разработка световой партитуры. Светомонтировочные репетиции. Художник по свету – автор сценического света, зафиксированного в световой партитуре.
 30. Медиахудожник в современном театре как соавтор художественного оформления.
 31. Авторское право создателей художественного оформления спектакля.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Договор авторского заказа с художником.
2. Договор с режиссером.
3. Базанов, В.В. Техника и технология сцены. — Л.: Искусство, 1976.
4. Березкин, В.И. Искусство сценографии мирового театра: Т.4. Театр художника. Истоки и начала. Изд. 3-е, испр. — М.: Либроком, 2012.

Дополнительная литература:

1. Боровский, Д.Я. Убегающее пространство. — М.: ЭКСМО, 2006.
2. Исмагилов, Д.Г. Театральное освещение. — М.: ДОКА-медиа, 2005.
3. Лукасевич, В.В. Паспорт спектакля (световая партитура) // Дом культуры: Журнал для работников домов культуры, клубов и центров детского творчества. — 2008. — №2. — С. 30-33.
4. Рындин, В.Ф. Как создается художественное оформление спектакля. — М.: Изд-во АХ СССР, 1962.
5. Френкель, М.А. Современная сценография. — Киев: Мистецтво, 1980.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 14.04.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Художественное оформление спектакля» в самостоятельной работе магистранту следует уделить особое внимание изучению литературы и выполнению разовых заданий к практическим занятиям.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотношение изучаемого материала, с конкретными театрами.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра русского театра

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

образовательная программа

«Куратор театральных проектов»

Год приема – **2022**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Ершов Глеб Юрьевич, преподаватель

Рецензент:
Овэс Любовь Соломоновна, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
08.04.2022, протокол № 32

© РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Магистерская программа	Куратор театральных проектов
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Современное искусство
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

способностью проводить научные исследования и оформлять их результаты (ОК-6);

способностью выступать консультантом постановочных групп по проблемам, соответствующим профилю подготовки (ПК-2);

готовностью к самостоятельному выполнению научных исследований и руководству отдельными этапами (разделами) НИР, небольших научных исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки (ПК-3).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Современное искусство» является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «История искусства и методология его изучения» и взаимосвязана с материалом, получаемым студентами параллельно в рамках дисциплины «Философия искусства и современные эстетические концепции».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 12 нед. = 24 часа.	2	46	2 / 72	Зачет
	Всего: 24 часа.	2	46	2 / 72	

ІІ. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел І. Неоавангард 1950 – 1970-х годов

Тема 1. Институционализация модернистского искусства. Послевоенный абстракционизм. «Нью-йоркская школа». Происхождение и развитие.

Аршил Горки. Клиффорд Стилл. Роберт Мазеруэлл. Язык абстрактного экспрессионизма. Виллем Де Кунинг. Джексон Поллок и его *action painting*. Значение живописи Поллока для следующего поколения американских художников. Живопись «цветового поля»: Марк Ротко, Барнетт Ньюман, Эд Рейнхардт. Идеологи и критики абстракционизма: Гарольд Розенберг, Клемент Гринберг. Концепция «авангарда и кича»: кич предлагает готовый к употреблению продукт, авангард – инициирует процесс рефлексии. Критическая функция авангардного искусства. Эстетика Франкфуртской школы (Адорно).

Абстракционизм в Европе. Франция. Жан Фотрийе. Поэтика «бесформенного». «Постсюрреализм».

Жан Дебюффе и «ар брют»: апелляция к «первичной», вневенциональной креативности. «Кобра». Авангард и контркультура. Ситуационистский Интернационал.

Фрэнсис Бэкон. Поэтика «жестокости». Жиль Делез о живописи Бэкона.

«Постживописная абстракция» в США. Картина как объект, а не как «окно». Эллсворт Келли, Кеннет Ноланд, Фрэнк Стелла. Связь «постживописной абстракции» и поп-арта. Поздние работы Стелы: необарочная тенденция.

«Оп-арт» – искусство оптических эффектов (Вазарели и др.).

Тема 2. Поп-арт и новая фигуративность. Феномен массовой культуры и высокое искусство.

Рефлексия относительно поп-искусства в раннем модернизме: Жорж Сера, дадаизм. «Независимая группа» (Ричард Гамильтон, Питер Блейк, Эдуардо Паолоцци).

Новое открытие дадаизма (Мазеруэлл). «Нео-дада» в американском неоавангарде 50-х годов. Роберт Раушенберг и Джаспер Джонс. Джон Кейдж. «Эстетика соучастия» (Алан Кэпроу). Поп-арт 60-х годов. Контекстуализация знаков массовой культуры в высоком искусстве. Энди Уорхол, Рой Лихтенштейн, Джеймс Розенквист, Пол Вессельман.

«Капиталистический реализм»: Зигмар Польке, Герхард Рихтер. Апроприация практики любительской фотографии.

Фотография и живопись: история взаимодействия. Гиперреализм. Ричард Эстес. Постфигуративное искусство – искусство о медиа. Аналогии с идеями Маршалла Маклюэна.

Английская живопись 1940 – 60-х годов. Люсьен Фрейд. Дэвид Хокни. Реализм после поп-арта. Параллели в «новом романе» (Роб-Грийе, Клод Симон, Мишель Бютор).

Ассамбляж и инвайронмент. США: Джордж Сегал, Дьюэн Хэнсон, Эд Кингхольц. Зритель внутри произведения. Франция: «Новый реализм» (Арман, Сезар, Христо, Тэнгли).

Тема 3. Послевоенная абстракция в Советском Союзе.

Продолжение развития абстрактного метода в творчестве московских и ленинградских художников. Ю. Злотников, Е. Михнов-Войтенко, М. Шварцман в 1950-1979-е годы: соотношение идей и концепций русского авангарда и современной американской и французской живописи абстрактного экспрессионизма. Творчество Михнова-Войтенко как оригинальный вариант живописи ташизма и абстрактного экспрессионизма. Понимание творческого акта в восточном, буддийском мистическом ключе. «Творчество – это своего рода религиозная игра, тайна особой благодати. Художника, который посвящает себя этой игре, охватывает внезапное осознание безграничной автономии, и он пишет так, как поет птица, как веет ветер, как бьет ключом живая вода». Особенности духовного становления отечественных художников-абстракционистов, понимание природы абстракции, беспредметности. Философские и религиозные подоплеку их творчества (от дзен-буддизма, православия и теософии к экзистенциализму и феноменологии). Влияние школ русского авангарда на развитие абстрактной живописи («Домашняя академия» В. Стерлигова). «Иературы Шварцмана: между иконой и абстракцией авангарда (связь с филоновской иконографией беспредметности). Продолжение традиций супрематизма Малевича в «христианской» интерпретации Э.Штейнберга Кинетическая абстракция и первые опыты

советского прикладного дизайна в свете использования чистых геометрических форм, светопроекции, приемов оп-арта. Деятельность группы «Движение» (Л.Нусберг, Ф.Инфантэ, Н.Горюнова) и продолжение традиций русского конструктивизма. Абстракция в советском монументальном искусстве: памятник «Разорванное кольцо» Симуна, декоративные мотивы в скульптуре, дизайне и др.

Тема 4. Минимализм. Концептуализм и процессуальное искусство. «Специфические объекты»: радикальная редукция, сведение произведения искусства к объему простейшей конфигурации, исключение любых психологических и антропоморфных импликаций. Куб Тони Смита. Роберт Моррис, Дональд Джадд, Сол Левитт. Разные подходы к интерпретации минималистической скульптуры: Розалинд Краусс («Скульптура в расширенном поле»), Жорж Диди-Юберман. Лэнд-арт: Роберт Смитсон, Ричард Сера, Роберт Лонг. Постминимализм.

Джозеф Кошут: искусство как язык самоописания искусства. Лингвистический концептуализм. Группа «Art & Language». Искусство как документация. Он Кавара, Хана Дарбовен. Фотография в концептуализме: проект «Типология промышленных сооружений» Бернда и Хилы Бехер, работы Дэна Грэма и др. Концептуализм и критика институций: Марсель Бродтерз, Даниэль Бюрен, Ханс Хааке.

Арте повера. «Заметки о герилье» Джермано Челанта – идеологическое обеспечение «бедного искусства». Связь с левым радикализмом 70-х гг.

Акционизм 1960 – 1970-х годов: Алан Кэпроу, Крис Берден, Вито Аккончи, Стенли Браун и др.

Тема 5. Московский концептуализм и соц-арт.

Неформальные художественные группы в московском искусстве 1960-70-х гг. Творчество И. Кабакова, В. Пивоварова. Соотношение текста и образа в московском концептуализме. «Альбомы» Кабакова и апроприация советской бытовой культуры в творчестве московских концептуалистов. Темы, мотивы в их творчестве (исчезновение, страх, диалоги, анонимность, мусор, коммунальность). Фольклорная струя в неофициальном искусстве 1970-80-х, анекдот, ирония, юмор и модель взаимоотношения государства и интеллигенции в позднебрежневскую эпоху. Ранний соц-арт в творчестве М.Рогинского. Концептуализм и соц-арт – приемы и методы работы с образами и клише коллективного бессознательного советского человека (В. Комар, А. Меламид, А. Косолапов, Л. Соков). Соц-арт и его соотношение с американским и английским поп-артом. Новое понимание картины в творчестве Э. Булатова, О. Васильева, И. Чуйкова. Группа «Коллективные действия» (А. Монастырский и др.) и ее роль в создании мифологии и словаря московского концептуального искусства. Круг московского концептуализма в 1980-е годы: новые имена, тенденции, стратегии, взаимосвязь изобразительного искусства, поэтического творчества и духовных, эзотерических практик. «Тотальные инсталляции» Кабакова в контексте искусства инсталляции 1970-80-х годов.

Тема 6. Йозеф Бойс. Авторский миф.

Ситуация в немецком искусстве и культуре после 1945 года. Бойс и Флуксус. Формирование теории «Социальной пластики» в 1960-70-е годы. Акции Бойса и связь его творчества с немецкой национальной традицией. Искусство «прямого действия: художник и политика. Концепция «Индивидуальных мифологий» Харальда Зеемана как выражение возрождения интереса к искусству «интенсивных намерений» и обоснование идеи «Музея наваждений». Кассельская Документа 5 – этап в осмыслении искусства от модернизма к постмодерну. Искусствовед-куратор-художник: деятельность Зеемана в организации и проведении Документы.

Раздел II. Постмодернизм

Тема 1. Теория постмодерна в культуре.

Архитектурная критика. Лиотар, Джеймсон, Липовецки. Постмодерн как критика модернизма. Теория интертекстуальности и критика понятия оригинальности. Постмодерн

как современная форма декаданса или маньеризма. Постмодернизм как культура общества потребления. Репрезентация этнической принадлежности, сексуальной идентичности: антиуниверсализм. Феминизм и «постколониальный дискурс». Постмодерн как метамодерн. Угасание утопического импульса и проекты его реанимации.

Тема 2. Инсталляция как новая форма художественного высказывания.

Переход от анализа формальных и институциональных границ искусства, критики институций и освоения новых материалов к искусству как персональной исповеди, рассказу, зрелищу («постконцептуализм»). Кристиан Болтански. Ребекка Хорн. Луиз Буржуа. Лори Андерсон.

Тема 3. Неоэкспрессионизм: триумфальное возвращение живописи на рубеже 70 – 80-х гг.

Неоэкспрессионизм в Германии: Базелитц, Пенк, Кифер, Саломе и др. Возрождение романтической мифологии, нарративность, эклектика, цитатность, герметизм. Неоэкспрессионизм в Италии: Энцо Кукки, Франческо Клементэ, Мимо Паладино. Концепция «трансавангарда» в текстах А. Бонито Олива. Неоэкспрессионизм в США: Джулиан Шнабель.

Панк-движение и *no-wave*. Граффити и американская контркультура. Кейт Херинг, Жан-Мишель Баскья. Ревалоризация спонтанной креативности.

Тема 4. Искусство конца 80 – 90-х гг.: от фотографии к видеоинсталляции.

Фотография. Синди Шерман, Шерри Ливайн, Ричард Принс. Бернд и Хилла Бехер и их школа: репрезентация повседневности. Нан Голдин. Эстетика апроприации.

«Симулиционизм». Хаим Стейнбах, Джефф Кунс, Питер Хелли. «Нео-поп». «Новая британская скульптура»: Тони Крэгг (утилизация мусора цивилизации). Вторая волна лэнд-арта: экологическое искусство (Энди Голдсворти и др.).

Медиа-арт. Технология видео в современном искусстве. Первые опыты контекстуализации движущегося изображения в художественном контексте: Уорхол, Нам Джун Пайк. Новые технологии в искусстве последних десятилетий. Жанр видеонсталляции: Брюс Науман, Билл Виола, Даг Эйткин. Видеоработы и инсталляции Фишли и Вайса: «Ход вещей» и др. «Медиаживопись»: Джефф Уолл, Андреас Гурски, Хироши Сугимото. Репрезентация тела и витальности в искусстве 1990-х годов. Новое британское искусство: Дэймиен Хёрст.

Тема 5. Искусство 1980-90-х.: от неофициального искусства к революции 1990-х.

«Перестройка» и ситуация в искусстве конца 1980-х. Новые художественные группы: «Митьки» (Д.Шагин, В. Шинкарев, А. и О. Флоренские, В.Яшке, В. Голубев, А. Филиппов и др.) «Новые художники» (Т.Новиков, О.Котельников, С. Бугаев (Африка), В. Овчинников, Е. Козлов, И. Савченков, Г.Гурьянов, В. Цой и др.), «Мухоморы» (Н. Алексеев, С. Гундлах), «Медгерменевтика» (С. Ануфриев, Ю. Лейдерман, П. Пепперштейн) и др. Появление галерей и изданий, занимающихся современным искусством. Вхождение современного российского искусства в широкий международный контекст. «Интерконтакты» молодых художников 1980-х. «Новые художники» и ленинградский рок. Совместные концерты и хэппенинги «Поп-механики», групп «Кино», «Аукцион», «Аквариум» и др. Связь деятельности и эстетики творчества «Новых» с творчеством М. Ларионова, В. Хлебникова, В. Маяковского. Неоэкспрессионистские традиции их творчества (живопись, графика, коллаж). Митек как персональный художник в ленинградском фольклоре. Традиции живописи арэфьевцев в творчестве митьков. Проза В. Шинкарева и создание митьковской «мифологии». «Митьки никого не хотят победить»: между «западниками» и «славянофилами». Квартирные галереи, сквоты, самиздат: от подполья к широкому признанию. «Пушкинская 10»: модель культурного сообщества конца 1980-х – начала 1990-х и околхудожественная среда эпохи перестройки.

Проекты О.и А.Флоренских 1990-х годов. «Русский дизайн», «Движение в сторону ЙБЕ», «Бестиарий», «Таксидермия».

Тема 6. Новые технологии в искусстве 1990-х.

Расцвет художественной фотографии в 1990-е гг. Основные объединения и тенденции. Московский Дом фотографии. Фотография и другие виды и жанры современного искусства: соотношение с кинематографом, телевидением, видео-артом и компьютерными технологиями. Традиции концептуальной фотографии в Москве. Роль фотоснимка в московских акциях группы «Коллективные действия», «Мухоморы», художников О.Кулика, А. Бренера и др. Использование акционистской фотографии как исходного материала для дальнейших манипуляций с исходным образом (постеры Кулика). Концептуализм представлено творчеством В. Купреянова, фотографа, мыслящего «серийно» и «проектно». В середине девяностых вместе с Дмитрием Александровичем Приговым он хоронил советскую эпоху в проекте «Исчезающие малые величины». Под микроскопом зритель мог разглядеть фотографии из советского анатомического атласа и строки из задорных советских песен эпохи расцвета социализма, выведенные красным на белом листе.

Тема 7. «Неоакадемизм» и постмедийная живопись.

Эстетическая программа «нового русского классицизма» Т. Новикова. Неоакадемический период творчества Новикова и основание Новой Академии изящных искусств. Неоакадемизм как специфически петербургское художественное явление (к проблеме неоклассики в искусстве и культуре XX века). Неоакадемизм в контексте искусства 1990-х: проблемы критического восприятия – от художественной «провокации» к художественному пророчеству. Творчество Г. Гурьянова, О. Тобрелутс, А. Салаховой, Е. Острова и др. Мотивы академического, салонного искусства XIX века в неоакадемической живописи и связь с искусством 1920-х годов (Самохвалов, Дейнека). Полемика с московским «актуализмом» в теории и критике Т.Новикова. Новая московская живопись: А. Виноградов, Е. Дубосарский, В. Кошляков. Деятельность группы «АЕС». Возвращение живописи и ее особенности в условиях современного рынка искусства. Современная живопись и новые компьютерные технологии в процессе создания, печати и тиражирования. Постмедийная реальность в образах компьютерной, «экранной» повседневности. Использование элементов живописи китча, пастиша, салона. Понятие «трэша», «трэшевой культуры» в современном искусстве.

Тема 8. Акционизм и перформанс 1990-2000 гг.

Художественный радикализм в искусстве первой пол. 1990-х гг. Акции О. Кулика, А. Бренера, А. Тер-Оганяна, А. Осмоловского. «Террористический натурализм» московских акционистов как своеобразный ответ на униженное и фрустрированное состояние российского общества начала 1990-х годов. Традиции европейского акционизма и русского юродства и скоморошества. Художник как провокатор общественного внимания. Кулик – человек-собака, человек-птица. Леворадикальное искусство Москвы – нонспектакулярный проект Осмоловского, акции группы «Радек», проекты Д.Гутова. Петербургская Группа «Новые тупые»: поэзия, живопись, действие. Хеппиненги А. Костромы и уличные акции Хармс-фестивалей. Акция «Огород Малевича» (1992) как претворение опыта российского авангарда и провозглашение «органического пути» Костромы в современном российском искусстве. Оперения середины 1990-х годов как реализация проекта по «тотальному оперению» объектов культуры и искусства. Экологический и гуманистический смысл акций художника. Перформансы и видео новосибирских художников Е. Мизина, А. Шабурова. Художник и роль шута. Преодоление табу в искусстве конца 1990-х – начале 2000-х годов. «Шутовство» и «юродство» как ролевые амплуа художников-пересмешников в современной массмедийной трактовке – акция ради фотографии и видеоролика.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	10	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1	1	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2	2	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3	2	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4	2	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 5	2	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 6	1	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 2	14	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1	1	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2	1	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3	2	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4	2	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 5	2	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 6	2	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 7	2	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего	24	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>	2			-	-			-	-			-
ВСЕГО	72				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к зачету:

1. Абстрактный экспрессионизм в искусстве США.
2. Творчество Джексона Поллока.
3. «Живопись острых граней» и постживописная абстракция в искусстве США 1960-х годов.
4. «Нео-дада» в искусстве США: Роберт Раушенберг и Джаспер Джонс.
5. Американский поп-арт.
6. Минимализм в искусстве 1960 – 70-х годов.
7. Йозеф Бойс: основные произведения.
8. Концептуализм в искусстве: общие принципы и главные представители.
9. Процессуальное искусство 1960 – 70-х годов (хепенинг и перформанс).
10. Живопись в искусстве 1970 – 80-х годов.

11. Теория постмодерна в искусстве.
12. Фотография в искусстве 1970 – 80-х годов.
13. Новые технологии в искусстве 1980 – 90-х годов (видео, компьютерная фотография).
14. Неофициальное московское искусство 1950-60-х г.
15. Неофициальное искусство Ленинграда 1950-60-х г.
16. Московский романтический концептуализм.
17. Соц-арт.
18. Абстрактное искусство 1960-80-х г.
19. «Коллективные действия».
20. Искусство эпохи «перестройки».
21. «Медицинская герменевтика».
22. «Новые художники» и ленинградский рок.
23. «Митьки».
24. Художественные институции в 1960- 1990-е г.
25. Петербургский неоакадемизм.
26. Фотография и актуальное искусство.
27. Основные тенденции искусства к. 1990-х г.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Андреева, Е. Все и ничто. — СПб, 2004 С.9-120.
2. Барт, Р. Camera Lucida. — М., 1997.
3. Бирюкова-Людвигова, М. Проблема куратора как автора художественно-эстетической концепции в западном искусстве 1970-х годов. Харальд Зеeman и Кассельская Документа 5. Автореферат на соискание канд.искусствоведения. — СПб, 2008. С. 4 – 36.
4. Бонито Олива А. Искусство на исходе второго тысячелетия. — М., 2003.
5. Бьюккетмен, С. Конечная тождественность // Комментарии. 1997. № 11. С. 169 – 193.
6. Беньямин, В. Производство искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996.
7. Вирильо, П. Бог, кибервойна и ТВ // Комментарии. 1995. № 6. — С. 208 – 218.
8. Гройс, Б. Комментарии к искусству. — М., 2003.
9. Гройс, Б. Утопия и обмен. — М., 1993. — С.260-282.
10. Лиотар, Ж.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн?// Ad marginem 93. Ежегодник. — М., 1994.
11. Новиков, Т.П. Новый русский классицизм. — СПб: Palace Editions, 1998.
12. Новые художники. 1982-1987. Антология / Сост. Е.Андреева, Е.Коловская.— СПб, 1996.
13. Обухова, А., Орлова, М. Живопись без границ. От поп-арта к концептуализму. — М., 2001.
14. Тимур Петрович Новиков. Лекции. — СПб, 2004.
15. Тупицын, В. Размышления у парадного подъезда // Искусство. 1989. № 10. С. 33 – 39.
16. Уорхол, Э. Философия Энди Уорхола (от Э к Ъ и обратно) // Абстрактное искусство в России. XX век / Кат. выст. Т. 1-2. — СПб: ГРМ, 2002.
17. «Художественный журнал», 1992 – 2006, статьи.

Дополнительная литература:

1. Андреева, Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX – начала XXI века. — СПб, 2007.
2. Бажанов, Л.А., Турчин, В.С. Абстрактное искусство. Опыт реэкзаминации // Советское искусствознание. Вып. 27. — М., 1991.
3. Бобринская, Е.А. Концептуализм. — М., 1994.
4. Боровский, А. Любовь к геометрии // Кат. выст.: Леонид Борисов. — СПб: ГРМ., 1995.
5. Вальран, В. Ленинградский андеграунд. Живопись, фотография, рок-музыка. — СПб, 2003.
6. Ваттимо, Дж. Музей и восприятие искусства в эпоху постмодерна // Художественный журнал. 1999. № 23.
7. Гельман, М. К 15-летию галереи Гельмана. — М., 2007.
8. Гройс, Б. Комментарии к искусству. — М., 2003.
9. Деготь, Е. Документа икс // Художественный журнал. 2000. № 34/35. С. 120 – 121.
10. Деготь, Е. Русское искусство XX века. — М., 2000.
11. Добротворский, С. Кино на ощупь. Статьи. Лекции. 1990/1997. — СПб, 2001.
12. Ерофеев, А. Безумный двойник // Художественный журнал. 1999. № 26/27. С. 17 – 22.
13. Ж-Ф.Лиотар. Ответ на вопрос: что такое постмодерн?// Ad marginem 93. Ежегодник. — М., 1994.
14. Иван Чуйков. Выставка произведений. 1966-1997. — М.: ГТГ – ГЦСИ, 1998.
15. Илья/Эмилия Кабаковы. Случай в музее и другие инсталляции. Кат. выст. в Гос. Эрмитаже. — СПб, 2004.
16. Инспекция "Медицинская герменевтика". Книга 6. Идеотехника и Рекреация. Том 1. — М., 1994.
17. Интерконтакты. Из истории международных художественных связей Ленинграда-Петербурга последней четверти XX века / Сб. статей и материалов. — СПб, 2000.
18. Йозеф Бойс. Внутренняя Монголия. Каталог выставки в ГРМ. — СПб, 1993.
19. Каталог выставок и проектов ТУТ-И-ТАМ. 1991-1996. — СПб, 1997.
20. Колейчук, В.Ф. Кинетическое искусство. — М., 1994.
21. Краусс, Р. Холостяки. М., 2005., Кроузер А., Кук Д. Телевидение и торжество культуры // Комментарии. 1997. № 11. С. 159 – 168.
22. Краусс Розалинд Е. Решетки // Искусствознание. 2000. № 1/00.
23. Левашов, В. Фотовек: очень краткая история фотографии за последние сто лет. Нижний Новгород, 2002.
24. Митьки, описанные Владимиром Шинкаревым и нарисованные Александром Флоренским. — Л., 1990.
25. Митьки. Ретроспективная выставка к 10-летию движения. — СПб, 1994.
26. Москва – Париж. Игорь Мухин. Каталог выставки. — М., 2000.
27. Назад к фотографии. Статьи. Разговоры о фотографии. Каталог выставки. — М., 1996.
28. Обухова, А., Орлова, М. Живопись без границ. От поп-арта к концептуализму. — М., 2001.
29. Осмоловский, А. Искусство простое как мычание // Художественный журнал. 2003. № 34-35.
30. Осмоловский, А. Неоакадемизм и процедура опознания // Художественный журнал. 2004. № 40.
31. Рассказы о художниках. История искусства XX века. — СПб, 1999.
32. Синие носы. — М., 2006.
33. Трофименков, М. Новые художники // Искусство. 1988. № 10.
34. Турчин, В. Образ двадцатого в прошлом и настоящем. — М., 2003.

35. Хармсиздат представляет. Советский эрос 20-30-х годов / Сборник материалов. — СПб, 1997.

36. Хофман, В. Основы современного искусства. Введение в его символические формы. — СПб, 2004.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт OISTAT. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.oistat.org/> (дата обращения: 01.04.2017).

2. Официальный сайт ГЦТМ им. А.А. Бахрушина [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gctm.ru/> (дата обращения: 01.04.2017).

3. Официальный сайт СПГМТиМИ [Электронный ресурс]. URL: <http://www.theatremuseum.ru/> (дата обращения: 01.04.2017).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Проблемы современного изобразительного искусства» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основной и дополнительной литературы.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.

2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.