

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»

Образовательная программа

«Сценические искусства: управление проектами»

Год приема – **2016**, форма обучения – **заочная (ускоренное обучение)**

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

29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом

10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/27

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Сценические искусства: управления проектами
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Заочная (ускоренное обучение)
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Педагогика высшей школы
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 разрешить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-4);

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

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Правовые отношения в сфере культуры и образования».

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.			
Заочная (ускоренное обучение)	2 семестр: 2 часа.	-	34	1 / 36	-
	3 семестр: 12 часов.	2	94	3 / 108	Зачет
	Всего: 14 час.	2	128	4 / 144	Контрольная работа

ІІ. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	128
Тема 2	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 3	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 4	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 5	-	-	-	-	-	-	-	-				
Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	128
<i>Консульт.</i>	-			-	-			-	2			-
ВСЕГО	-				-				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.

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

Контрольная работа:

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

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:

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: 01.09.2016).

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»

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Правовые отношения в сфере культуры и образования»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Сценические искусства: управления проектами»

Год приема – **2016**, форма обучения – **заочная (ускоренное обучение)**

Автор-составитель:

Пухалёв Алексей Николаевич, ст. преподаватель

Рецензент:

Сундстрем Лев Геннадьевич, профессор, канд. искусствоведения

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/129

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Сценические искусства: управления проектами
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Заочная (ускоренное обучение)
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Правовые отношения в сфере культуры и образования
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):

1) общекультурные компетенции:

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);

2) общепрофессиональная компетенция:

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

3) профессиональные компетенции:

«Проектирование и документирование спектакля», «Методология преподавания актерского мастерства»:

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 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);

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

«Исследования спектакля», «Сценические искусства: управление проектами»:

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

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

«Театральная критика»:

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

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 рамках основной образовательной программы курс «Правовые отношения в сфере культуры и образования» формирует у студентов систематические представления о таких комплексных отраслях российского законодательства как законодательство о культуре и законодательство об образовании.

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Педагогика высшей школы», а также для прохождения предусмотренных учебным планом практик.

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.			
Заочная (ускоренное обучение)	2 семестр: 2 часа.	-	34	1 / 36	-
	3 семестр: 12 часов.	2	94	3 / 108	Зачет Контрольная работа
	Всего: 14 час.	2	128	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Правовые отношения в сфере культуры

Тема 1.1. Теория права. Правоотношение: основания возникновения, элементы. Правонарушение. Юридическая ответственность.

Тема 1.2. Комплексная отрасль законодательства о культуре. Основные законодательные акты. Система конституционных гарантий в сфере культуры. Легальные дефиниции «культура», «культурная политика», «культурные ценности», «культурная деятельность», «творческая деятельность». Участники правовых отношений в сфере культурной деятельности. Многообразие правовых отношений в сфере культурной деятельности.

Тема 1.3. Гражданско-правовые отношения в сфере культурной деятельности. Система гражданского законодательства России. Основания возникновения гражданско-правовых отношений. Граждане, юридические лица, публично-правовые образования как субъекты гражданских прав. Авторы и правообладатели. Объекты гражданских прав. Объекты интеллектуальной собственности, используемые в культурной деятельности.

Охраняемые и не охраняемые элементы произведений. Оригинальные и производные, составные произведения. Служебные произведения. Соавторство. Совместное использование объектов авторских прав. Использование объектов интеллектуальной собственности без согласия правообладателя и выплаты вознаграждения, с выплатой вознаграждения. Распоряжение исключительным правом на объекты авторского и смежных прав: способы использования, виды договоров. Коллективное управление авторскими и смежными правами. Государственная аккредитация. Срок действия и порядок охраны. Гражданско-правовая ответственность: формы, виды, основания.

Раздел 2. Правовые отношения в сфере образования

Тема 2.1. Комплексная отрасль законодательства об образовании. Основные законодательные акты. Система государственных гарантий, механизмов реализации прав и свобод человека в сфере образования. Система образования.

Тема 2.2. Правовые отношения в сфере образования. Основания возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений. Участники образовательных отношений: лица, осуществляющие образовательную деятельность, обучающиеся, педагогические работники, иные лица. Права и обязанности участников в сфере образования. Ответственность участников образовательных отношений.

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	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	64
Тема 1.1	-	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	-	-		-	-	-					
Тема 1.3	-	-	-		-	-	-					
Раздел 2	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	64
Тема 2.1	-	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	-	-		-	-	-					
Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	128
<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, 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

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрена контрольная работа, выполняемая студентами с целью закрепления полученных знаний по курсу, развития

навыков работы с правовой литературой, а также самостоятельной интерпретации и реализации права в профессиональной деятельности.

Контрольная работа выполняется студентами очной формы обучения в 3, а заочной – в 4-и семестре. Контрольная работа проводится в форме тестирования.

Примерные вопросы теста

Вопрос №1: Гражданско-правовой договор между гражданами по общему правилу заключается в письменной форме, если цена сделки:

Варианты ответов:

1. Текст: «более 10 тыс. рублей».
2. Текст: «более 5 тыс. рублей».
3. Текст: «договоры в письменной форме заключаются по соглашению сторон».

Вопрос №2: Необходимым условиями наступления юридической ответственности являются:

Варианты ответов:

1. Текст: «совершение правонарушения».
2. Текст: «наличие вины».
3. Текст: «вредоносный результат».
4. Текст: «причинно-следственная связь».
5. Текст: «1 и 2».
6. Текст: «1-3».
7. Текст: «2 и 4».

Вопрос №3: Ничтожными сделками являются:

Варианты ответов:

1. Текст: «сделки юридического лица, выходящей за пределы его правоспособности».
2. Текст: «сделки, которые противоречат законам либо иным правовым актам (в определенных случаях)».
3. Текст: «сделки, совершенные гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства».
4. Текст: «сделки, совершенной несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет».
5. Текст: «сделки, совершенной гражданином, ограниченным судом в дееспособности».

Вопрос №4: Творческая деятельность является разновидностью:

Варианты ответов:

1. Текст: «культурной политики».
2. Текст: «культурной деятельности».
3. Текст: «ни одно из вышеперечисленного».

Вопрос №5: Система образования не включает в себя:

1. Текст: «образовательные программы различных вида, уровня и (или) направленности».
2. Текст: «учебные планы».
3. Текст: «организации, осуществляющие образовательную деятельность».
4. Текст: «федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов Российской Федерации».

Вопрос №6: Основанием возникновения образовательных отношений является:

1. Текст: «распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность».
2. Текст: «распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, о приеме лица на обучение в эту организацию».
3. Текст: «договор об образовании».
4. Текст: «второй и/или третий варианты ответа».
5. Текст: «ни в одном из указанных случаев».

Вопрос №7: Участники образовательных отношений несут (*выбор нескольких вариантов ответа*):

1. Текст: «гражданско-правовую ответственность».
2. Текст: «административную ответственность».
3. Текст: «уголовную ответственность».

Вопрос №8: Гражданская дееспособность граждан возникает:

Варианты ответов:

1. Текст: «с рождения».
2. Текст: «по достижении 18 лет».
3. Текст: «по достижении 18 лет и раньше (в определенных случаях)».

Вопрос №9: Юридическое лицо считается созданным с момента:

Варианты ответов:

1. Текст: «принятия решения о его создании и сообщении об этом налоговым органом».
2. Текст: «внесения записи в ЕГРЮЛ».
3. Текст: «заверения учредительных документов у нотариуса».

Вопрос №10: Оспоримыми сделками являются:

Варианты ответов:

1. Текст: «мнимые сделки».
2. Текст: «притворные сделки».
3. Текст: «сделки, совершенной под влиянием заблуждения».
4. Текст: «сделки, совершенной под влиянием обмана».

Вопрос №11: Содержанием правоотношения является:

Варианты ответов:

1. Текст: «субъекты».
2. Текст: «права и обязанности сторон».
3. Текст: «объекты материального мира».

Вопрос №12: Существенными условиями договора авторского заказа могут быть:

Варианты ответа:

1. Текст: «Предмет».
2. Текст: «Срок».
3. Текст: «Способы использования».
4. Текст: «Исключительное право».

Вопрос №13: Не является субъектом смежных прав:

Варианты ответа:

1. Текст: «режиссер-постановщик аудиовизуального произведения»
2. Текст: «публикатор произведения».
3. Текст: «изготовитель фонограммы».

4. Текст: «режиссер-постановщик спектакля».

Вопрос №14: Основным видом использования спектакля является:

Варианты ответа:

1. Текст: «Воспроизведение».
2. Текст: «Публичный показ».
3. Текст: «Публичное исполнение».

Вопрос №15: Вознаграждение за использование коммерческой фонограммы собирает:

Варианты ответа:

1. Текст: «РАО».
2. Текст: «ВОИС».
3. Текст: «РФА».

Вопрос №16: Произведение, которое является «сложным объектом», получило такое название по причине:

Варианты ответа:

1. Текст: «Сложности восприятия».
2. Текст: «Сложности реализации».
3. Текст: «Сложной структуры».

Вопрос №17: Объектом авторских прав является:

Варианты ответа:

1. Текст: «Фонограмма».
2. Текст: «Сценография».
3. Текст: «Сообщения организаций эфирного и кабельного вещания».
4. Текст: «Интервью».

Вопрос №18: Объектом смежных прав является:

Варианты ответа:

1. Текст: «произведение искусства».
2. Текст: «впервые обнародованное произведение искусства, перешедшее в общественное достояние».
3. Текст: «произведение литературы».

Вопрос №19: «Служебное произведение» предполагает, что:

Варианты ответа:

1. Текст: «Авторские права принадлежит работнику».
2. Текст: «Исключительное право на произведение принадлежит работнику».
3. Текст: «Исключительное право на произведение принадлежит работодателю».
4. Текст: «Авторские права принадлежат работодателю».
5. Текст: «В случае использования произведения работнику выплачивается вознаграждение».

Вопрос №20: Предусмотрена уголовная ответственность в случае незаконного использования объектов авторского и смежных прав:

Варианты ответа:

1. Текст: «Если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышает 50 000 рублей».

2. Текст: «Если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышает 70 000 рублей».

3. Текст: «Если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышает 100 000 рублей».

Вопрос №21: Государственная аккредитация предоставляет возможность организациям по управлению правами на коллективной основе:

Варианты ответа:

1. Текст: «Собирать вознаграждение при наличии договора с правообладателем».
2. Текст: «Собирать вознаграждение без договора с правообладателем».

Вопрос №22: Для изготовления продукции с изображением объекта культуры:

Варианты ответа:

1. Текст: «Разрешение владельца объекта получать не надо».
2. Текст: «Необходимо получить разрешение владельца объекта».

Вопрос №23: Не является субъектом смежных прав:

Варианты ответа:

1. Текст: «режиссер-постановщик аудиовизуального произведения».
2. Текст: «публикатор произведения».
3. Текст: «изготовитель фонограммы».
4. Текст: «режиссер-постановщик спектакля».

Вопрос №24: Существенными условиями договора об отчуждении исключительного права на произведение являются:

Варианты ответа:

1. Текст: «Предмет».
2. Текст: «Срок».
3. Текст: «Цена».
4. Текст: «Исключительное право».

Вопрос №25: Существенными условиями лицензионного договора являются:

Варианты ответа:

1. Текст: «Предмет».
2. Текст: «Срок».
3. Текст: «Цена».
4. Текст: «Территория».

Вопрос №26: Товарный знак является средством индивидуализации:

Варианты ответа:

1. Текст: «Товаров, работ, услуг».
2. Текст: «Участников гражданского оборота».
3. Текст: «Иное».

Вопрос №27: Фирменное наименование является средством индивидуализации:

Варианты ответа:

1. Текст: «Товаров, работ, услуг».
2. Текст: «Участников гражданского оборота».
3. Текст: «Иное».

Вопрос №28: Управление исключительными правами на обнародованные музыкальные произведения (с текстом или без текста) и отрывки музыкально-драматических произведений в отношении их публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю, в том числе путем ретрансляции, осуществляется:

Варианты ответа:

1. Текст: «РАО».
2. Текст: «ВОИС».
3. Текст: «РФА».

Вопрос №29: Правовой режим «служебных исполнений» по своему содержанию аналогичен режиму «служебных произведений»:

Варианты ответа:

1. Текст: «Да».
2. Текст: «Нет».

Вопрос №30: Исключительная лицензия:

Варианты ответа:

1. Текст: «Оставляет за лицензиаром право выдачи других лицензий в отношении того же вида использования объектов интеллектуальной собственности в течение срока действия лицензии».
2. Текст: «Не оставляет за лицензиаром право выдачи других лицензий в отношении того же вида использования объектов интеллектуальной собственности в течение срока действия лицензии».

Вопрос №31: Исполнение является объектом:

Варианты ответа:

1. Текст: «Смежных прав».
2. Текст: «Авторских прав».

Вопрос №32: Перечень прав и обязанностей участников в сфере образования в соответствии законодательством является:

Варианты ответа:

1. Текст: «Открытым».
2. Текст: «Закрытым».

Вопрос №33: Правовые отношения в сфере образования по своей природе:

Варианты ответа:

1. Текст: «являются гражданско-правовыми».
2. Текст: «административными».
3. Текст: «могут быть как гражданско-правовыми, так и административными».

Вопрос №34: Основанием возникновения правовых отношений являются:

1. Текст: «юридические факты».
2. Текст: «юридические акты».
3. Текст: «юридические поступки».
4. Текст: «все вышеперечисленное».

Вопрос №35: Объектом правоотношения являются (*выбор нескольких вариантов ответа*):

Варианты ответов:

1. Текст: «субъекты».
2. Текст: «права и обязанности сторон».

3. Текст: «объекты материального мира».
4. Текст: «поведение обязанного лица».

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Юридические факты: понятие, виды.
2. Правоотношение: субъекты, объект, содержание.
3. Юридическая ответственность: основания, элементы.
4. Законодательство о культуре. Понятие «культурной деятельности». Участники правовых отношений в сфере культурной деятельности.
5. Гражданское правоотношение: понятие, особенности, виды, основания возникновения.
6. Система гражданского законодательства России.
7. Основания возникновения гражданско-правовых отношений.
8. Субъекты гражданских прав. Авторы и правообладатели.
9. Объекты гражданских прав. Объекты интеллектуальной собственности, используемые в культурной деятельности.
10. Охраняемые и неохраняемые элементы произведений. Оригинальные и производные, составные произведения. Служебные произведения.
11. Использование объектов интеллектуальной собственности без согласия правообладателя и выплаты вознаграждения, с выплатой вознаграждения.
12. Распоряжение исключительным правом на объекты авторского и смежных прав: способы использования, виды договоров.
13. Коллективное управление авторскими и смежными правами. Государственная аккредитация.
14. Гражданско-правовая ответственность: формы, виды, основания.
15. Система государственных гарантий, механизмов реализации прав и свобод человека в сфере образования.
16. Система образования.
17. Основания возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений. Участники образовательных отношений.
18. Права и обязанности участников в сфере образования.
19. Ответственность участников образовательных отношений.

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

Основная литература:

1. Конституция Российской Федерации.
2. Всемирная конвенция об авторском праве (в редакции от 24.07.1971 г.).
3. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 г. (в редакции от 02.10.1979 г.).
4. Римская международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций от 26.10.1961 г.
5. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ.
7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ.
8. Указ Президента РФ от 24.12.2014 г. №808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики».

9. Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 № 239 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации».

10. Постановление Правительства РФ от 21.03.1994 № 218 «О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства».

11. Постановление Правительства РФ от 17.05.1996 № 614 «О ставках вознаграждения исполнителям за некоторые виды использования исполнения (постановки)».

12. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 988 «Об утверждении Правил сбора, распределения и выплаты вознаграждения исполнителям и изготовителям фонограмм за использование фонограмм, опубликованных в коммерческих целях».

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

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

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

Дополнительная литература:

1. Пухалев, А.Н. Гражданское, административное, трудовое, финансовое и налоговое право: Учебное пособие для высших учебных заведений. — СПб: Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой, 2012.

2. Близнец, И.А., Леонтьев, К.Б. Авторское право и смежные права: Учебник. — М.: Проспект, 2011.

3. Мицкевич, С.С. Авторское право и смежные права в театре. — СПб: СПГАТИ, 2005.

4. Сергеев, А.П. Гражданское право: Учебник. В 3 т. Т 1. — М.: ТК Велби, Проспект, 2004.

5. Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (постатейный) // Ласкина Н.В., Новикова Н.А., Лежнева Н.С., Тимофеева Н.Ю., Слесарев С.А., Вахрушева Ю.Н. — СПС КонсультантПлюс, 2014

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

1. Официальный сайт Информационно-правового портала «ГАРАНТ.РУ». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.garant.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

2. Официальный сайт СПС «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников по правовой проблематике.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения в профессиональной деятельности является постоянное соотнесение изучаемых отраслевых проблем и примеров проблемных ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых они возникают.

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

1. Мультимедийные презентации самостоятельно разработанных студентами социально-культурных проектов.
2. Мультимедийное представление отдельных тем дисциплины в процессе обучения.
3. 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

«РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА (PRODUCTION)»

Направление подготовки
52.04.03 Театральное искусство
Квалификация
«Магистр»
Образовательная программа
«Сценические искусства: управление проектами»

Год приема – **2016**, форма обучения – **заочная (ускоренное обучение)**

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
29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/53

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Сценические искусства: управление проектами
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Заочная (ускоренное обучение)
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Реализация проекта (production)
Трудоемкость дисциплины	10 зачетных единиц / 360 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 утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Заочная (ускоренное обучение)	1 семестр: 36 часов.	2	142	5 / 180	Зачет Контрольная работа Контрольная работа
	2 семестр: 32 часа.	2	146	5 / 180	Зачет с оценкой Курсовая работа Контрольная работа Контрольная работа
	Всего: 68 час.	4	288	10 / 360	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Мастерство продюсера (production) – семинар – 1 и 2 семестры¹

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.

¹ Здесь и далее разделы отнесены к семестрам по рабочему учебному плану очной формы обучения

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 – 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	-	-	-	-	-	-	-	-	9	14	-	100
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	-	58
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	-	34
Тема 3.1	-	-	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	-	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	-	-		-	-	-					
Тема 3.4	-	-	-		-	-	-					
Тема 3.5	-	-	-		-	-	-					
Раздел 4	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	-	40
Тема 4.1	-	-	-		-	-	-					
Тема 4.2	-	-	-		-	-	-					
Тема 4.3	-	-	-		-	-	-					
Тема 4.4	-	-	-		-	-	-					
Тема 4.5	-	-	-		-	-	-					
Тема 4.6	-	-	-		-	-	-					
Тема 4.7	-	-	-		-	-	-					
Раздел 5	-	-	-	-	-	-	-	-	9	8	-	56
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	-	-	-	-	-	-	-	-	34	34	-	288
Консульт.	-			-	-			-	4			-
ВСЕГО	-				-				360			

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.: НПРО, 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 мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА (PROMOTION)»

Направление подготовки
52.04.03 Театральное искусство
Квалификация
«Магистр»
Образовательная программа
«Сценические искусства: управление проектами»

Год приема – **2016**, форма обучения – **заочная (ускоренное обучение)**

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
29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/35

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Сценические искусства: управление проектами
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Заочная (ускоренное обучение)
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 утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Заочная (ускоренное обучение)	2 семестр: 24 часа.	2	118	4 / 144	Зачет Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа
	3 семестр: 36 часов.	2	178	6 / 216	Зачет с оценкой Курсовая работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа
	Всего: 60 час.	4	296	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 выведения 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. Жестикация 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. Импаkты (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 распродажа. 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 семестр	-	-	-	-	-	8	-	42
Тема 1.1. Продвижение спектакля как продукта	-	-	-		-	1	-	
Тема 1.2. Сегментирование аудитории проекта.	-	-	-		-	2	-	
Тема 1.3. Инструментарий маркетинга конкретного проекта.	-	-	-		-	2	-	
Тема 1.4. Рекламный микст проекта.	-	-	-		-	1	-	
Тема 1.5 PR-продвижение конкретного проекта	-	-	-		-	1	-	
Тема 1.6 Устойчивое воспроизводство аудитории	-	-	-		-	1	-	
Раздел 2. Маркетинг и фандрейзинг в сфере исполнительских искусств – 2 семестр	-	-	-	-	-	10	-	44
Тема 2.1. Понятие маркетинга	-	-	-		-	0,5	-	
Тема 2.2. Анализ рынка и маркетингового окружения	-	-	-		-	0,5	-	
Тема 2.3. Миссия организации	-	-	-		-	1	-	
Тема 2.4. Потребительские рынки организации исполнительских искусств	-	-	-		-	1	-	
Тема 2.5. Виды и источники маркетинговой информации	-	-	-		-	0,5	-	
Тема 2.6. Сегментация потребителей	-	-	-		-	1	-	
Тема 2.7. Понятие комплекса продукта.	-	-	-		-	0,5	-	
Тема 2.8. Методы и приемы ценообразования в организациях исполнительских искусств	-	-	-		-	1	-	
Тема 2.9. Организация маркетинговой деятельности	-	-	-		-	0,5	-	
Тема 2.10. Интернет-маркетинг	-	-	-		-	1	-	
Тема 2.11. Фандрейзинг как составная часть маркетинга некоммерческих организаций	-	-	-		-	0,5	-	
Тема 2.12. Особенности фандрейзинга в российских организациях исполнительских искусств	-	-	-		-	0,5	-	
Тема 2.13. Этапы проведения фандрейзинговых кампаний	-	-	-		-	1	-	
Тема 2.14. Понятие бренда и его место в системе маркетинга	-	-	-		-	0,5	-	
Раздел 3. Реклама и PR в сфере исполнительских искусств – 2 семестр	-	-	-	-	-	10	-	42
Тема 3.1. Коммуникационный процесс и реклама	-	-	-		-	2	-	
Тема 3.2. Реклама и ее функции	-	-	-		-	1	-	
Тема 3.3. Разработка плана и бюджета рекламной компании	-	-	-		-	1	-	
Тема 3.4. Классификация рекламы	-	-	-		-	1	-	
Тема 3.5. Реклама на бумажном носителе	-	-	-		-	1	-	
Тема 3.6. Театральная реклама в СМИ и в сети Интернет	-	-	-		-	1	-	
Тема 3.7. Функция PR в комплексном продвижении продукта	-	-	-		-	1	-	
Тема 3.8. Отношения со СМИ как структурообразующий элемент PR	-	-	-		-	1	-	

Тема 3.9. PR-кампании и PR как постоянная функция менеджмента	-	-	-	-	-	1	-	-
Раздел 4. Культура делового общения – 2 сем.	-	-	-	-	-	6	-	42
Тема 4.1. Коммуникативная компетентность	-	-	-	-	-	1	-	-
Тема 4.2. Вербальные средства коммуникации	-	-	-	-	-	1	-	-
Тема 4.3. Невербальные средства коммуникации	-	-	-	-	-	1	-	-
Тема 4.4. Репрезентативная система в деловой коммуникации	-	-	-	-	-	1	-	-
Тема 4.5. Виды и формы прагматической коммуникации	-	-	-	-	-	1	-	-
Тема 4.6. Имидж специалиста	-	-	-	-	-	1	-	-
Раздел 5. Медиа технологии и SMM в сфере исполнительских искусств – 3 семестр	-	-	-	-	-	6	-	42
Тема 5.1. Цифровой маркетинг в цифровой среде, геотаргетинг. Контекстная и другие виды интернет-рекламы. Эффективность интернет-рекламы. Этические проблемы интернет-маркетинга.	-	-	-	-	-	1	-	-
Тема 5.2. Сайт. Поисковая оптимизация.	-	-	-	-	-	1	-	-
Тема 5.3. Социальные медиа	-	-	-	-	-	1	-	-
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	-	-	-	-	-	1	-	-
Раздел 6. Фестивальный менеджмент – 3 сем.	-	-	-	-	-	10	-	42
Тема 6.1. Понятие фестиваля	-	-	-	-	-	1	-	-
Тема 6.2. Организация фестиваля	-	-	-	-	-	1	-	-
Тема 6.3. Стейкхолдеры фестиваля и взаимодействие с ними	-	-	-	-	-	1	-	-
Тема 6.4. Творческие участники фестиваля	-	-	-	-	-	1	-	-
Тема 6.5. Формирование штата фестиваля	-	-	-	-	-	1	-	-
Тема 6.6. Работа с аудиторией фестивалей	-	-	-	-	-	1	-	-
Тема 6.7. Источники финансирования фестиваля	-	-	-	-	-	1	-	-
Тема 6.8. Маркетинг и брендинг фестивалей	-	-	-	-	-	1	-	-
Тема 6.9. Вопросы безопасности при организации фестиваля	-	-	-	-	-	1	-	-
Тема 6.10. Современное состояние фестивального дела	-	-	-	-	-	1	-	-
Раздел 7. Современные технологии продаж в сфере исполнительских искусств	-	-	-	-	-	10	-	42
Тема 7.1. Методы планирования проката репертуара	-	-	-	-	-	1	-	-
Тема 7.2. Билетное хозяйство	-	-	-	-	-	2	-	-
Тема 7.3. Ценовая стратегия	-	-	-	-	-	2	-	-
Тема 7.4. Каналы реализации	-	-	-	-	-	2	-	-
Тема 7.5. Методы и формы продаж	-	-	-	-	-	2	-	-
Тема 7.6. Анализ продаж билетов	-	-	-	-	-	1	-	-
Всего	-	-	-	-	-	60	-	296
Консультации	-	-	-	-	-	4	-	-
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 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. Общее 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. Коммьюнити 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 распродажа.
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. Андронов, 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 вхожу 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. Лебявин, 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. Худолей, 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 Ravanias, 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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«СОВРЕМЕННОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ДРАМА)»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Сценические искусства: управление проектами»

Год приема – **2016**, форма обучения – **заочная (ускоренное обучение)**

Авторы-составители:

Джурова Татьяна Сергеевна, канд. искусствоведения, ст. преподаватель

Клейман Юлия Анатольевна, канд. искусствоведения, ст. преподаватель

Песочинский Николай Викторович, канд. искусствоведения, доцент

Рецензент:

Степанова Полина Михайловна, канд. искусствоведения, доцент

ОДОБРЕНА на заседании кафедры:

29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета

05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом:

10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/65

РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Сценические искусства: управление проектами
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Заочная (ускоренное обучение)
Раздел рабочего учебного плана	Вариативная часть
Наименование дисциплины	Современное театральное искусство (драма)
Трудоемкость дисциплины	6 зачетных единиц / 216 часов

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:

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, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

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

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);

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);

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

Освоение комплексного курса «Современное театральное искусство (драма)», в рамках магистерской программы «Сценические искусства: управление проектами» является органичной частью профильной подготовки магистра.

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 занятия	Сес. конс.			
Заочная (ускоренное обучение)	1 семестр: 36 часов.	2	178	6 / 216	Зачет с оценкой Контрольная работа Контрольная работа
	Всего: 36 час.	2	178	6 / 216	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Современный русский театр.
 Раздел 2. Современная отечественная драматургия.
 Раздел 3. Перформативные формы.
 Раздел 4. Современный зарубежный театр.

2. Темы дисциплины и их краткое содержание

Раздел 1. Современный русский театр

Тема 1.1. Анатолий Васильев и антропологический театр. Студийное движение второй половины 1980-х. Борис Понизовский.

Тема 1.2. Формальный театр. Derevo.

Тема 1.3. Новая режиссерская волна в Петербурге второй половины 1990-х: Г.Дитятковский, А. Галибин, А. Праудин, Г. Козлов, Ю. Бутусов. «Школа Васильева»: Клим, Жолдак и другие. Физический театр: Антон Адашинский, «ДаНет, Максим Диденко. «Тотальный театр» или «театр художника»? Инженерный театр АХЕ.

Тема 1.4. Дмитрий Крымов.

Тема 1.5. Фестивальное движение в России 1990-х – 2010-х: от «Балтийского Дома» до «NET».

Тема 1.6. Документальный театр и его разновидности: технология verbatim, свидетельский театр. Что такое «новая искренность». Как работает «Любимовка». Социальный театр в России в 21 в.

Тема 1.7. Школа «мастеров». Традиция и новация в режиссуре П. Фоменко, К. Гинкаса, Л. Додина.

Тема 1.8. Режиссура в XXI веке:

- Андрей Могучий
- Юрий Бутусов
- Александр Погребничко
- Кирилл Серебренников
- Константин Богомолов
- Дмитрий Волкострелов

Тема 1.9. Трансформация театрального пространства. От Александра Орлова до сайт-специфик проектов. Пространства образное и феноменальное.

Тема 1.10. «Иностранцы в России»: спектакли Э. Някрошюса, Р.Туминаса, О. Коршуноваса, А. Жолдака, К. Люпы, Р. Уилсона, Т. Остермайера, Л. Персеваля в театрах Москвы и Петербурга.

Тема 1.11. Театр российской провинции. Крупные театральные центры: Новосибирск, Омск, Красноярск, Пермь, Ярославль и др.

Тема 1.12. Театр кукол, театр объекта и фигуративный театр. Режиссура А. Лелявского, Р. Кудашова, О. Жюгжды, А. Янушкевича.

Раздел 2. Современная отечественная драматургия

Тема 2.1. Драматургический поворот в России конца 1990-х. Михаил Угаров как идеолог движения. Уроки Royal Court.

Тема 2.2. Николай Коляда и «уральская школа».

Тема 2.3. «Тольяттинская школа»: Вадим Леванов, Юрий Клавдиев, Вячеслав и Михаил Дурненковы.

Тема 2.4. Иван Вырыпаев.

Тема 2.5. Максим Курочкин.

Тема 2.6. Наталья Ворожбит.

Тема 2.7. Павел Пряжко.

Тема 2.8. Документальная пьеса: виды, направления, технологии.

Тема 2.9. Свидетельский театр и современная драма.

Тема 2.10. Основные фестивали современной драмы: «Любимовка», «Евразия», «Текстура».

Тема 2.11. Драма и театр. Основные центры воплощения современной драмы: Театр.doc, «Практика», ЦиМ (Москва), ЦСДР (Екатеринбург).

Тема 2.12. Классические тексты в обработке новой драмы.

Раздел 3. Перформативные формы

Тема 3.1. Перформанс и понятие перформативности. Дж. Остин и определение перформативного. «4.33» и другие «события» Дж. Кейджа. Основные перформативные средства (время, пространство, телесность, коммуникация).

Тема 3.2. Перформативность как свойство театра: театр и ритуал, Античный театр, театр Средних веков. Перформативные тенденции в русской и европейской режиссуре рубежа XIX-XX вв. и первой четверти XX в.: М. Рейнхардт, Вс. Мейерхольд, Н. Евреинов, С. Эйзенштейн, русский и европейский футуризм.

Тема 3.3. Перформативный сдвиг в искусстве 1960-70-х: венский акционизм, Й. Бойс, М. Абрамович, «Перформанс групп» Р. Шехнера и др.

Тема 3.4. «Перформер» Е. Грозовского и новая концепция актера. Ритуал.

Тема 3.5. Living Theatre. Театр как коммуникация.

Тема 3.6. Новые отношения «театр-зритель». Зритель как участник и автор. «Петля ответной реакции».

Тема 3.7. Делегированный перформанс и деятельность Rimini Protokoll.

Тема 3.8. Перформативные пространства в российском театре. П. Семченко и М. Исаев, А. Шишкин, К. Перетрухина, А. Лобанов, М. Трегубова и др.

Тема 3.9. Театр за пределами театра: от уличных действий 1920-х к сайт-специфик спектаклям.

Тема 3.10. Перформативное в современном режиссерском театре: А. Могучий, Д. Крымов, Инженерный театр АХЕ, Д. Волкострелов, К. Богомолов и др.

Тема 3.11. «Читка», work-in-progress. Феномен процессуальности в современном российском театре.

Тема 3.12. Перформативность в документальном жанре: свидетельский театр, сторителлинг.

Раздел 4. Современный зарубежный театр

Тема 4.1. Антропологический театр.

Теоретическая база антропологического театра: М. Шелер «Философское мировоззрение» (1929) и К.-Л. Строс «Структурная антропология» (1958). «Театральная антропология» Э. Барбы: теория и практика. Международный центр театральных

исследований Питера Брука. Проблема театра и ритуала, проблема театрального зрителя. Деятельность Е. Гротовского и А. Васильева.

Тема 4.2. Современный польский театр. Театральная деятельность Кристиана Люпы, Кшиштофа Варликовского, Гжегожа Яжины и др.

Тема 4.3. Авиньонский фестиваль. История появления, особенности организации, наиболее значительные спектакли последних лет.

Тема 4.4. Эволюция театрального пространства.

Краткий обзор сценографических моделей от античности до середины XX века. Обзор современных тенденций: выход за пределы традиционного сценического пространства как новый вид коммуникации со зрителем.

Тема 4.5. От театра к цирку и обратно.

Творчество Даниэле Финци-Паска, Джеймса Тьерри и др.

Тема 4.6. Театр художника.

Фигуративный театр, театр видео инсталляций: творчество Йозефа Наджа, Филиппа Жантти, Ромео Кастеллуччи, Хайнера Геббельса. Творчество Роберта Уилсона.

Тема 4.7. Немецкоязычная драматургия и театр XXI в.

а) Немецкоязычная (пост)драма: Хайнер Мюллер, Петер Хандке, Мариус фон Майенбург, Эльфрида Елинек и др.

б) Германия- Австрия - Швейцария: новые классики -Творчество Кристофа Марталлера, Маттиаса Лангхоффа, Франка Касторфа, Михаэля Тальхаймера, Люка Персеваля, Томаса Остермайера.

в) Вне формата: эксперимент на немецкой сцене и за ее пределами: Университет Гиссена - колыбель постдраматической концепции театра. Творчество Хайнера Гёббельса, деятельность Римини Протокол, Рене Поллеш и другие. Рурская Триеналле: история структура, проекты.

г) Главные театры и фестивали немецкоязычного мира: что есть что? От Theatertreffen и Зальцбурга до экспериментальных площадок и узкопрофильных встреч.

Тема 4.8. Документальный театр.

От «Дознания» Петера Вайса к вербатиму XXI века. Опыт британского театра «Роял корт».

Тема 4.9. Драматургические лаборатории: американский опыт.

Деятельность «Плэйрайтс Сентер», «Ларк», «Юджин О'Нил Тиэтр Сентр», «ВордБРИДЖ». Современная американская драматургия: творчество Д. Мэмета, Т. Кушнера, Э. Бейкер, С.-Л. Паркс и др.

Тема 4.10. Западноевропейский театр для детей. Особенности проблематики. Жанровое разнообразие. Примеры постановок для разной возрастной аудитории.

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	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	44
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	4	-	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	-	-	-		-	-	-					
Раздел 3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	44
Тема 3.1	-	-	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	-	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	-	-		-	-	-					
Тема 3.4	-	-	-		-	-	-					
Тема 3.5	-	-	-		-	-	-					
Тема 3.6	-	-	-		-	-	-					
Тема 3.7	-	-	-		-	-	-					
Тема 3.8	-	-	-		-	-	-					
Тема 3.9	-	-	-		-	-	-					
Тема 3.10	-	-	-		-	-	-					
Тема 3.11	-	-	-		-	-	-					
Тема 3.12	-	-	-		-	-	-					
Раздел 4	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	46
Тема 4.1	-	-	-		-	-	-					
Тема 4.2	-	-	-		-	-	-					
Тема 4.3	-	-	-		-	-	-					
Тема 4.4	-	-	-		-	-	-					

Тема 4.5	-	-	-		-	-	-				
Тема 4.6	-	-	-		-	-	-				
Тема 4.7	-	-	-		-	-	-				
Тема 4.8	-	-	-		-	-	-				
Тема 4.9	-	-	-		-	-	-				
Тема 4.10	-	-	-		-	-	-				
Всего	-	-	-	-	-	-	-	18	18		178
Консульт.	-			-	-			-	2		-
ВСЕГО	-				-				216		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В процессе самостоятельной работы студенты изучают основную и дополнительную литературу, ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в настоящей программе.

Рабочим планом данного направления образования предусмотрены контрольные работы, которые выполняются студентами по разделу «Современный русский театр» и по разделу «Современный зарубежный театр». Задание на выполнение контрольной работы выдается студентам преподавателем, ведущим соответствующий раздел.

В объем самостоятельной работы студента включается также выполнение разовых заданий преподавателя, подготовка к семинарским занятиям и к промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.

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

Темы контрольных работ:

1. Драматург, режиссер, артисты, зрители в современном спектакле: варианты творческих отношений.
2. Драматический и «постдраматический» театр: общее и различное.
3. Концепция театрального фестиваля.
4. Типы пространства для современного спектакля.
5. Классический текст в современном спектакле.
6. Идея, событие, игра в театральном представлении.
7. Драматический спектакль и перформанс: общее и различное.
8. «Новая» драма: закономерности и специфика.
9. Самостоятельная разработка концепции и программы фестиваля.
10. Самостоятельная разработка театрального проекта на основе современной драматургии и режиссуры.

Вопросы к зачету с оценкой:

1. Фестивальное движение в России.
2. Фестивальное движение в мире.
3. Драматургические лаборатории.
4. Специфические черты драматургии XXI века.
5. Документальный театр.
6. Театр художника.

7. Эволюция театрального пространства.
8. «Читка», work-in-progress как формы представления.
9. Варианты отношений «театр-зритель».
10. Циркизация театра.
11. Феномен «постдраматического театра».
12. Феномен «перформативности» в театральном искусстве.

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

Основная литература:

1. Березкин, В. И. Роберт Уилсон: Театр художника. — М.: Аграф, 2003. — 494 с.
2. Вырыпаев, И.А. 13 текстов, написанных осенью. — М.: Время, 2005. — 240 с.
3. Годер, Д. Художники, визионеры, циркачи. — М.: Новое литературное обозрение, 2012.
4. Леман, Х.-Т. Постдраматический театр. — М.: ABCdesign, 2013. — 311 с.
5. Новая драма. Иван Вырыпаев, Василий Сигарев, Оля Мухина, Елена Гремина. — СПб: Амфора: СЕАНС, 2008.
6. Фишер-Лихте, Э. Эстетика перформативности. — М.: Play&Play: Канон+, 2015. — 375 с.

Дополнительная литература:

1. Барба, Э. Словарь театральной антропологии: тайное искусство исполнителя. — М.: Артист. Режиссер. Театр, 2010. — 318 с.
2. Башинджагян, Н.З. Время и место Ежи Гротовского: Бедный театр и за пределами театра // Театр XX века. Закономерности развития. — М.: Индрик, 2003.
3. Геббельс, Х. Эстетика отсутствия. — М.: Изд-во "Театр и его дневник" Электротheatera Станиславский, 2015. — 271 с.
4. Колязин, В.О. постдраматическом театре и его месте на современной европейской сцене. — 2011.
5. Сонтаг, С. Против интерпретации и другие эссе. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. — 351 с.
6. Степанова, П.М. Театр без кулис. Театральные опыты Ежи Гротовского. — СПб.: Гиперион, 2008. — 173 с.
7. Хапов, О.А. Антропологический театр и Ежи Гротовский // Основные драматические системы театрального искусства XX века. — Челябинск: Челяб. гос. ак. культуры и искусств, 1996.
8. Якубова, Н.О. Театр эпохи перемен в Польше, Венгрии и России. 1990-е – 2010-е годы / Наталия Якубова. — М.: Новое литературное обозрение, 2014.

Пьесы (в любом издании):

1. Бейкер Энни. *Чужаки*.
2. Бэрфус Лукас. *Путешествие Алисы по Швейцарии*.
3. Лоэр Дэв. *Воры*.
4. Майенбург Мариус фон. *Холодное дитя. Урод*.
5. МакДонах Мартин. *Королева красоты. Сиротливый запад*.
6. Масловска Дорота. *Двое бедных румын, говорящих по-польски*.
7. Мюллер Хайнер. *Гамлет-машина*.
8. Овсянко Ивонна. *Тирамису*.
9. Паркс Сьюзан-Лори. *Книга Грейс*.
10. Петер Вайс. *Дознание*.
11. Равенхилл Марк. *Четкие полярные снимки. Страх и нищета*.

12. Ридли Филипп. *Стеклянные листья*.
13. Херрндорф Вольфганг, Коаль Роберт. *Чик. Гудбай, Берлин!*
14. Черчил Кэрл. *Top Girls. Семь еврейских детей*.
15. Шиммельпфеннинг Роланд. *Золотой дракон*.
16. Шобер Хольгер. *Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим*.
17. Элинек Ельфрида. *Клара III*.
18. Лауфер Дебора Зои. *Последние дни*.
19. Мэмет Дэвид. *Американский бизон*.

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

1. Электронная библиотека: пьесы. [Электронный ресурс]. URL: <http://lib.ru/PXESY/> (дата обращения: 28.09.2016).
2. Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL: <http://liart.ru/ru/pages/sites/dram/> (дата обращения: 28.09.2016).
3. Петербургский театральный журнал (библиотека пьес). [Электронный ресурс]. URL: <http://drama.ptj.spb.ru> (дата обращения: 28.09.2016).
4. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://teatr-lib.ru/Library/periodicals.html> (дата обращения: 28.09.2016).
5. Театральная библиотека Сергея Ефимова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.theatre-library.ru> (дата обращения: 28.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Магистрант, освоивший дисциплину «Современное театральное искусство (драма)», должен:

знать основные закономерности развития искусства, специфику выразительных средств различных видов искусства (в кооперации с курсом «Современный музыкальный театр и музыкальное исполнительство»);

знать историю и основные этапы (эпохи, стили) в развитии театра (в кооперации с курсом «Современный музыкальный театр и музыкальное исполнительство»);

знать роль театрального искусства в истории цивилизации, его связях с социальной и культурной жизнью общества в историческом аспекте; место театрального искусства в контексте мировой культуры;

знать категории театрального искусства и методы их изучения (в кооперации с курсом «Современный музыкальный театр и музыкальное исполнительство»);

знать природу театрального процесса в контексте стилистического развития (в кооперации с курсом «Современный музыкальный театр и музыкальное исполнительство»);

уметь анализировать произведения театра, музыкального искусства, а также ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества (в кооперации с курсом «Современный музыкальный театр и музыкальное исполнительство»);

уметь вести научную дискуссию и отстаивать свою концепцию;

уметь использовать в исследовательской и педагогической работе современные методы исследования театрального искусства;

уметь генерировать новые творческие идеи при решении задач культурного проектирования;

владеть культурой научного исследования в области театрального процесса, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий.

владеть методологическими подходами к выбору теоретического инструментария, соответствующего решаемой задаче;

владеть культурой мышления *(в кооперации со всеми дисциплинами, предусмотренными учебным планом)*.

Цель данного курса – дать обучающимся знания в области современных форм исполнительских искусств для последующего применения в их продюсерской деятельности, овладеть критериями анализа театрального процесса, познакомить обучающихся с главными тенденциями и заметными фигурами, определяющими современную художественную культуру в перспективе ее эволюции.

Изучая данный курс, студенты должны получить подробные представления о многообразных форматах театральной жизни в дискурсах содержания, ориентации на различные типы аудитории, социального значения, перспектив распространения; использовать имеющийся опыт театральных проектов для развития в своей профессиональной деятельности.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Современное театральное искусство (драма)» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и выполнению разовых заданий к практическим (семинарским) занятиям.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала с конкретными ситуациями в реальных проектах, в которых работали или проходили практику студенты.

Для выполнения контрольных работ необходимо обобщить материал, изложенный педагогами во всех разделах курса и изученный студентами в рекомендованной литературе. Для раскрытия темы, имеющей обобщенный, методологический, теоретический характер, студент может свободно выбирать примеры, относящиеся к нескольким разделам и темам курса.

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

1. 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 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
«СОВРЕМЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР И МУЗЫКАЛЬНОЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.04.03 Театральное искусство
Квалификация
«Магистр»
Образовательная программа
«Сценические искусства: управление проектами»

Год приема – **2016**, форма обучения – **заочная (ускоренное обучение)**

Авторы-составители:
Кузовлева Татьяна Евгеньевна, профессор, канд. искусствоведения
Маркарьян Надежда Александровна, профессор, доктор искусствоведения
Третьякова Елена Всеволодовна, профессор, канд. искусствоведения
Учитель Константин Александрович, доцент, доктор искусствоведения

Рецензент:
Сундстрем Лев Геннадьевич, профессор, канд. искусствоведения

ОДОБРЕНА на заседании кафедры:
29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом:
10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/70

Санкт-Петербург, 2016

© РГИСИ, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Сценические искусства: управление проектами
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Заочная (ускоренное обучение)
Раздел рабочего учебного плана	Вариативная часть
Наименование дисциплины	Современный музыкальный театр и музыкальное исполнительство
Трудоемкость дисциплины	6 зачетных единиц / 216 часов

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:

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

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

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

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 организовывать работу с авторами, выполняющими заказы организаций исполнительских искусств, издательскую деятельность в театральной организации, а также организовать работу по пропаганде театрального искусства, в том числе, с использованием возможностей радио, телевидения, «Интернет» (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);

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

Освоение комплексного курса «Современный музыкальный театр и музыкальное исполнительство» в рамках магистерской программы «Сценические искусства: управление проектами» является органичной частью профильной подготовки магистра, готовит студентов

к производственной – преддипломной практике и к выполнению и защите выпускной квалификационной работы.

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.			
Заочная (ускоренное обучение)	1 семестр: 16 часов.	2	54	2 / 72	Зачет с оценкой
	2 семестр: 20 часов.	2	50	2 / 72	Зачет с оценкой
	3 семестр: 16 часов.	2	54	2 / 72	Зачет с оценкой Курсовая работа Контрольная работа
	Всего: 52 час.	6	158	6 / 216	

ПРИМЕЧАНИЯ. Контрольная работа выполняется по пятому разделу дисциплины. Курсовая работа выполняется по шестому разделу дисциплины.

Зачет с оценкой проводится группой педагогов в сессию 1 семестра по двум первым разделам дисциплины, во 2 семестре – по третьему и четвертому разделам дисциплины, в 3 семестре – по пятому и шестому разделам.

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Введение. Актуальные проблемы музыкального театра и музыкального исполнительства.

Раздел 1. Балет и театр танца

Тема 1.1. Анализ репертуара мировых балетных театров и танцевальных трупп.

Классический и современный репертуар ведущих балетных театров России, Франции, Германии, Англии, США. Танцтеатр от начала XX века к началу XXI века.

Тема 1.2. Основные направления и виды современных пластических спектаклей.

Танцевальная опера: М. Моррис, П. Бауш, С. Л. Шеркауи. Физический театр: С. Вальц, А. Адашинский, М. Шуинар. Театр художника: Р. Уилсон, Ф. Жантис, Ж. Надж. Театр теней: Pilobulus. Театр и цирк: О. Финци Паска, Д. Тьерри, Конный балет.

Тема 1.3. Феномен деятельности труппы С. Дягилева «Русский балет» и ее влияние на мировой театр. Основные этапы деятельности труппы (1909-1929). Спектакли М. Фокина, В. Нижинского, Б. Нижинской, Л. Мясина, Д. Баланчина и эпоха модернизма. Возрождение балетного искусства в Европе.

Тема 1.4. Ведущие хореографы и авторские театры XX века. Балет Мориса Бежара. Балет Дж. Ноймайера. И. Килиан и NDT. М. Эк и Кульберг-балеттен. Танцтеатр П. Бауш. Балет А. Прельжокажа. Труппа К. Карлсон. У. Форсайт.

Тема 1.5. Восточные танцевальные труппы. Китайский балет. Труппа Шаолиньских монахов. Японский стиль Буто. Тайваньский театр танца Л. Хвай Мина.

Тема 1.6. Российские хореографы и исполнители. Основные направления развития балетного театра в России в XX веке. Постановки Ф. Лопухова, Л. Якобсона, Ю. Григоровича, Н. Боярчикова. Авторский театр Б. Эйфмана. Балеты А. Ратманского, В. Самодурова, Ю. Смекалова, В. Варнавы и др. Д. Вишнева и ее проекты.

Тема 1.7. Молодые российские и западные хореографы и труппы XXI века.

Танцевальные труппы Перми, Екатеринбурга, Челябинска. Спектакли А. Кукина, А. Пепеляева, А. Сигаловой. Р.Малифант и С. Гилем. Ж.-К. Майо. О. Наарин.

Раздел 2. Мюзикл за рубежом и в России

Тема 2.1. Оперетта и мюзикл. Дефиниции. Истоки формирования, сходства и отличия видовых признаков. Литературные первоисточники, музыкальная драматургия, интонационная сфера, гармония, ритмика, театральный язык. Проблемно-теоретический аспект.

Тема 2.2. Оперетта и мюзикл. Исторические обзоры. Классика оперетты – европейские традиции. От Оффенбаха до Легара и Кальмана. Классика мюзикла – американские традиции. Роджерс, Лоу, Поттер, Кандер и др.

Тема 2.3. Концепция создания произведения – мюзикл как спектакль. Уэббер и Макинтош. Бродвей: Репертуар и спектакли. Основные примеры. Киномюзикл.

Тема 2.4. Оперетта и мюзикл в России. Особенности развития в специфических условиях. Мюзикл на драматической сцене. Ассимиляция – соотношение отечественных и гастрольных звезд. Менталитет – отношение к виду театра, психология восприятия – социальная среда. Исполнительские и постановочные особенности.

Тема 2.5. Советская оперетта и отечественный киномюзикл как поиски направления развития. И. Дунаевский. Фильмы Г. Александрова и И. Пырьева («Веселые ребята», «Волга-Волга», «Светлый путь», «Цирк», «Весна», «Свинарка и пастух», «Кубанские казаки», «Трактористы» и т.д.)

Музыкальная комедия – как специфическая особенность русского театрального репертуара второй половины 20 века. (А. Петров, А. Журбин, М. Самойлов, В. Плешак)

Тема 2.6. Рождение русского мюзикла – этапы, тенденции, имена. Оперетта и мюзикл на сценах стационарных театров. 1970-е годы – трилогия А. Колкера «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина». Творчество В. Воробьева в Ленинградском театре музыкальной комедии. Екатеринбург – поиски К. Стрежнева («Беспечный гражданин». «Кошмарные сновидения Херсонской губернии» В. Семеновского и А. Затина и «Мадам Фавар» Ж. Оффенбаха и «Княгиня Чардаша» И. Кальмана). Концепция классического проектного мюзикла на русской почве. «Норд-Ост» М. Иващенко и Г. Васильева.

Тема 2.7. Современное состояние театра мюзикла в России. Лицензионные проекты (от «Чикаго» до «Бала вампиров»), эксклюзив (специальные площадки и театры М. Швыдкого, А. Рыбникова), римейки (киномюзиклы на музыкальной и драматической сцене, адаптация оперной классики), работа в рамках репертуарного театра. Последние тенденции – идеи литературные и музыкальные, особенности драматургии, язык и лексика, проблемы исполнительства и восприятия. Лайт-опера А. Пантыкина «Мертвые души» по Н. Гоголю, «Белая гвардия» по М. Булгакову В. Кобекина, «Белый. Петербург» по А. Белому Г. Фиртича.

Раздел 3. Исполнительское искусство: теоретические концепции

Тема 3.1. Исполнительское искусство как эстетический феномен. Понятие авторства в исполнительском искусстве. Интерпретация и авторство. Исполнительский замысел и исполнительский текст. Взаимодействие композиторского первоисточника и исполнительского текста; музыкальный стиль и исполнительство. Принципы создания исполнительской концепции и способы ее реализации. Проблемы, возникающие при «считывании» исполнительской концепции.

Тема 3.2. Исполнительское искусство и театр: общности и различия. Исполнительское искусство и музыкальный театр: точки пересечения, создание дирижерской концепции в соответствии с режиссурой.

Тема 3.3. Сольное исполнительство: фортепианное, инструментальное, вокальное. Исполнители-реформаторы. Крупнейшие имена в мировом исполнительстве.

Тема 3.4. Ансамблевое исполнительство: виды камерных ансамблей; струнный квартет; фортепианные трио и квинтет; хоровое пение. Знаменитые коллективы в истории и современности.

Тема 3.5. Оркестровое исполнительство: структура оркестра – струнная, деревянная духовая и медная духовая, ударная группы; виды оркестров. Особенности оркестровой игры:

одновременное исполнение разнородных музыкальных фрагментов, принципы встраивания в общее целое, «расшифровка» дирижерского жеста (знание, интуиция, опыт). Лучшие оркестры в истории и современности.

Тема 3.6. Дирижерское искусство: феномен музицирования вне контакта с инструментом. Дирижирование и мировоззрение, дирижерское авторство. Дирижер и режиссер: общее и различия. Выдающиеся дирижеры всех времен.

Тема 3.7. Концерт как форма организации музыкального исполнительства. История концерта. Структура концерта. Виды концертов в академической и неакадемической музыке – романсы, песни, литературные и литературно-музыкальные композиции. Крупнейшие концертные организации.

Раздел 4. Опера

Тема 4.1. Миф об Орфее -- программа развития оперы как вида искусства. Спектакли: К.Монтеверди «Орфей и Эвридика» в постановке Ж.П.Поннеля, «Орфей» Х.В.Глюка в версиях Г.Купфера и П.Холла, «Орфей или Душа философа» И.Гайдна в режиссуре П.Флима, «Орфей и Эвридика» Бо Хольтена в постановке К.Дальхольм. Динамика композиторских и режиссерских подходов к одному сюжету.

Тема 4.2. Театр В.-А. Моцарта. Опера-серия, зингшпиль, веселая драма. Пять версий «Дон Жуана» В.-А.Моцарта (в режиссуре Д.Стрелера, Люка Бонди, П.Селларса, М.Кушца, М.Ханеке). Герой в системе координат: пространство, время, ритм, способ актерского существования.

Тема 4.3. Особенности оперных текстов эпохи *bell canto*. Д. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти. Формирование вокального эталона. «Любовный напиток» с А.Нетребко. Понятие сценического ритма в оперном спектакле. Сравнительный анализ спектаклей по опере Д.Россини «Золушка» (Соотношение ритма сценического и музыкального).

Тема 4.4. Театр Дж. Верди. Изменение вокального эталона. *Vero canto*. Сценография современного оперного спектакля и современные театральные технологии. Озерная сцена в Брегенце – спектакль «Набукко» по опере Д.Верди в постановке Д.Паунтни.

Тема 4.5. Категория времени в оперном спектакле. Концепции В.Мейерхольда, К.Станиславского, В.И.Немировича-Данченко – прообраз современных представлений. Спектакли: «Риголетто» Д. Верди в постановках Д.Миллера и Ж.П.Поннеля. «Травиата» и «Аида» в постановке Д.Чернякова. Перенос времени действия спектакля – обретения и потери.

Тема 4.6. Проблемы жанра и драматургии оперы и спектакля. Мир Ж.Бизе. «Трагедия Кармен» П.Брука – видеозапись спектакля театра Буфф дю Нор. Планета Р.Вагнер. Версии «Кольца Нибелунга» как смена театральных идей.

Тема 4.7. Русские оперы в современном художественном контексте: способы режиссерских подходов. «Борис Годунов» М.Мусоргского от В.Мейерхольда, С.Радлова и К.Станиславского к А.Тарковскому, В.Крамеру, А.Сокурову, Г.Вику. Динамика режиссерских концепций. «Евгений Онегин» П.Чайковского от К. Станиславского к Д.Чернякову, А. Жолдаку и В. Бархатову. Поэтика спектаклей.

Раздел 5. Современное музыкальное исполнительство

Тема 5.1. Композитор и исполнитель: историческая ретроспектива. Музыка в жизни общества: ритуальное и бытовое начало. От композитора-исполнителя к разделению профессий. Социальный статус музыканта-профессионала. Место современной музыки в структуре концертного репертуара.

Тема 5.2. Концерт как феномен культуры. Концертное дело в спектре зрелищных искусств. Социальные функции концерта в контексте европейской и отечественной культуры. Филармонические организации как специфический социально-художественный феномен.

Тема 5.3. Эволюция слушателя. От аристократических клубов к филармонической жизни XXI века. Дореволюционный этап развития филармонической аудитории. Профессионализм и любительство в музыкальном искусстве.

Тема 5.4. Музыка и звукозапись. Музыка и медиа – борьба и взаимопомощь. Музыка в новом медиапространстве.

Тема 5.5. Многообразие стилей и жанров в музыкальной сфере. Исполнитель и фольклор. Эволюция джаза. Рок как субкультура. Эволюция популярных направлений. Электронная музыка.

Тема 5.6. Современные исполнители: анализ творческих стратегий. Конкурсы исполнительского мастерства. Музыканты-просветители. Сценический имидж и сценическое амплуа.

Тема 5.7. Музыкальный процесс в России и Санкт-Петербурге. Ведущие коллективы в сфере академической музыки, джаза, новой импровизационной музыки. Музыкальные фестивали.

Методические указания к контрольной работе

Контрольная работа представляет собой анализ гастрольно-концертной деятельности коллектива или исполнителя, построенный по следующему типовому плану:

1. Краткая творческая биография.
2. Описание формирования репертуара и прокатной деятельности (за 2-3 сезона).
3. Анализ особенностей творческой стратегии.

В процессе написания работы следует максимально полно охватить все многообразие экспертных оценок творческих результатов исследуемого коллектива или исполнителя.

Объем – 5-7 с.

Раздел 6. Продюсерская деятельность в концертной сфере

Тема 6.1. Исторические предпосылки развития продюсерской деятельности в музыкально-концертной сфере. Гастрольная деятельность как особый вид бизнеса. Звукозапись как фактор развития музыкального бизнеса.

Тема 6.2. Концертные площадки Санкт-Петербурга, России и мира. Краткий обзор типов. Акустические и технологические особенности концертных площадок. Принципы планирования проката репертуара в филармонических организациях.

Тема 6.3. Структура репертуара в концертных организациях. Абонементная система. Роль музыкальных издательств и общественных организаций в сфере музыки и концертного дела.

Тема 6.4. Ведущие концертные коллективы России. Принципы творческой и организационной деятельности. Особенности творческой и маркетинговой стратегии, планирования и обеспечения деятельности симфонического и камерного оркестра, хора, камерного ансамбля, исполнителя-солиста.

Тема 6.5. Специфика концертного дела в ведущих странах Европы. Высокоемкие концертные рынки. Обзор важнейших концертных площадок и фестивалей. Агентская деятельность в музыкальной сфере.

Тема 6.6. Инструменты продвижения в концертной сфере. Связи между музыкальным образованием и просветительскими программам концертных организаций. Медиа и классическая музыка.

Тема 6.7. Музыкальный шоу-бизнес как часть индустрии развлечений. Специфика менеджмента в сфере шоу-бизнеса. Экономика шоу-бизнеса. Медиа и шоу-бизнес.

Методические указания к курсовой работе

Контрольная работа представляет собой проект по реализации концерта, концертного цикла, гастрольного тура коллектива или исполнителя, построенный по следующему типовому плану:

1. Художественная концепция и подробная программа. Идеология, жанр, стиль.
2. Логистика проекта: география, площадки. Техническое оснащение.
3. Финансово-экономическое обоснование.

В процессе написания работы следует опираться на конкретные данные, полученные в основном из интернет-источников.

Объем – 5-7 с.

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.
Введение	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Раздел 1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	24
Тема 1.1	-	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	-	-		-	-	-					
Тема 1.3	-	-	-		-	-	-					
Тема 1.4	-	-	-		-	-	-					
Тема 1.5	-	-	-		-	-	-					
Тема 1.6	-	-	-		-	-	-					
Тема 1.7	-	-	-		-	-	-					
Раздел 2	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	-	26
Тема 2.1	-	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	-	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	-	-		-	-	-					
Тема 2.4	-	-	-		-	-	-					
Тема 2.5	-	-	-		-	-	-					
Тема 2.6	-	-	-		-	-	-					
Тема 2.7	-	-	-		-	-	-					
Раздел 3	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	-	22
Тема 3.1	-	-	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	-	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	-	-		-	-	-					
Тема 3.4	-	-	-		-	-	-					
Тема 3.5	-	-	-		-	-	-					
Тема 3.6	-	-	-		-	-	-					
Тема 3.7	-	-	-		-	-	-					
Раздел 4	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	-	18
Тема 4.1	-	-	-		-	-	-					
Тема 4.2	-	-	-		-	-	-					
Тема 4.3	-	-	-		-	-	-					
Тема 4.4	-	-	-		-	-	-					
Тема 4.5	-	-	-		-	-	-					
Тема 4.6	-	-	-		-	-	-					
Тема 4.7	-	-	-		-	-	-					
Раздел 5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	-	30
Тема 5.1	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.2	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.3	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.4	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.5	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.6	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.7	-	-	-		-	-	-					

Раздел 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	38
Тема 6.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 6.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 6.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 6.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26	-	158
Консульт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
ВСЕГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216	-	-

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 5. *Современное музыкальное исполнительство*;
- подготовка курсовой работы по разделу 6. *Продюсерство в концертной сфере*;
- выполнение разовых заданий преподавателя, подготовка к контрольным занятиям, проводимым в порядке текущей аттестации;
- подготовка к прохождению промежуточной аттестации по всем разделам дисциплины.

При выполнении контрольных и курсовых работ студенты используют соответствующие методические указания. Задания на выполнение контрольной и курсовой работ выдаются студентам преподавателем, ведущим соответствующий раздел. Преподаватель может уточнить задание в соответствии с творческими и производственными интересами магистранта

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

Вопросы к зачетам с оценкой по разделам:

Раздел 1. Балет и театр танца:

- 1.1. Значение деятельности труппы «Русский балет» С.Дягилева для мировой художественной культуры.
- 1.2. Танец модерн. Основные этапы развития.
- 1.3. Мировые балетные и танцевальные авторские труппы и их репертуар.
- 1.4. Ведущие мировые хореографы и исполнители.
- 1.5. Современный балет Франции.
- 1.6. Балетные и танцевальные труппы Германии.
- 1.7. Балет и танец в США и Англии.
- 1.8. Современный балет в России.
- 1.9. Новые формы пластического театра.
- 1.10. Деятельность танцевальных трупп в России.

- 1.11. Влияние русской школы балета на мировой театр.
- 1.12. Современные пути развития балетного и танцтеатра в России.

Раздел 2. Мюзикл за рубежом и в России:

- 2.1. Оперетта и мюзикл. Истоки формирования, сходства и отличия видовых признаков.
- 2.2. Литературные первоисточники мюзикла.
- 2.3. Технологические особенности театра мюзикла.
- 2.4. Музыкальная драматургия, интонационная сфера, гармония, ритмика, театральный язык.
- 2.5. Концепция создания произведения – мюзикл как спектакль.
- 2.6. Бродвей: Репертуар и спектакли.
- 2.7. Классика мюзикла – американские традиции. Роджерс, Лоу, Поттер, Кандер и др.
- 2.8. Мюзикл: постановка и прокат.
- 2.9. Оперетта и мюзикл на сценах стационарных театров.
- 2.10. Советская оперетта и отечественный киномюзикл
- 2.11. Рождение русского мюзикла – этапы, тенденции, имена
- 2.12. Современное состояние театра мюзикла в России. Лицензионные проекты, эксклюзив, римейки.

Раздел 3. Исполнительское искусство: теоретические концепции:

- 3.1. Исполнительское искусство как эстетический феномен.
- 3.2. Понятие авторства в исполнительском искусстве. Интерпретация и авторство.
- 3.3. Исполнительский замысел и исполнительский текст. Взаимодействие композиторского первоисточника и исполнительского текста. Музыкальный стиль и исполнительство.
- 3.4. Принципы создания исполнительской концепции и способы ее реализации. Проблемы, возникающие при «считывании» исполнительской концепции.
- 3.5. Исполнительское искусство и театр: общности и различия. Почему режиссура и актерское мастерство не являются исполнительскими искусствами.
- 3.6. Исполнительское искусство и музыкальный театр: точки пересечения, создание дирижерской концепции в соответствии с режиссурой.
- 3.7. Сольное исполнительство: фортепианное, инструментальное, вокальное.
- 3.8. Крупнейшие пианисты, скрипачи, певцы XX века.
- 3.9. Ансамблевое исполнительство: виды камерных ансамблей; струнный квартет; фортепианные трио и квинтет; хоровое пение.
- 3.10. Оркестровое исполнительство: структура оркестра – струнная, деревянная духовая и медная духовая, ударная группы; виды оркестров.
- 3.11. Особенности оркестровой игры: одновременное исполнение разнородных музыкальных фрагментов, принципы встраивания в общее целое, «расшифровка» дирижерского жеста (знание, интуиция, опыт).
- 3.12. Дирижерское искусство: феномен музицирования вне осязаемой связи с инструментом.
- 3.13. Дирижирование и мировоззрение, дирижерское авторство.
- 3.14. Крупнейшие дирижеры XX века.
- 3.15. Дирижер и режиссер: общее и различия.
- 3.16. Концерт как форма организации музыкального исполнительства. Структура концерта. Виды концертов в академической и неакадемической музыке – романсы, песни, литературные и литературно-музыкальные композиции.
- 3.17. История концерта.
- 3.18. Крупнейшие концертные организации и оркестры XX века.

Раздел 4. Опера:

- 4.1. Динамика композиторских и режиссерских подходов к одному сюжету.
- 4.2. Театр В.-А. Моцарта. Опера-сериа, зингшпиль, веселая драма.
- 4.3. Понятие сценического ритма в оперном спектакле.
- 4.4. Сценография современного оперного спектакля и современные театральные технологии.
- 4.5. Театр Дж. Верди. Изменение вокального эталона.
- 4.6. Категория времени в оперном спектакле. Концепции В.Мейерхольда, К.Станиславского, В.И.Немировича-Данченко – прообраз современных представлений.
- 4.7. Перенос времени действия спектакля – обретения и потери.
- 4.8. Версии «Кольца Нибелунга» как смена театральных идей.
- 4.9. Проблемы жанра и драматургии оперы и спектакля.
- 4.10. «Борис Годунов» М.Мусоргского от В.Мейерхольда, С.Радлова и К.Станиславского, к А.Тарковскому, В.Крамеру, А.Сокурову, Г.Вику.
- 4.11. Русские оперы в современном художественном контексте: способы режиссерских подходов.

Раздел 5. Современное музыкальное исполнительство:

- 5.1. Композитор и исполнитель: историческая ретроспектива.
- 5.2. От композитора-исполнителя к разделению профессий.
- 5.3. Место современной музыки в репертуаре различных эпох.
- 5.4. Эволюция слушателя. От аристократических клубов к филармонической жизни XXI века.
- 5.5. Социальные функции концерта в контексте европейской и отечественной культуры.
- 5.6. Музыка и звукозапись. Музыка и медиа – борьба и взаимопомощь. Музыка в новом медиaprостранстве.
- 5.7. Многообразие стилей и жанров в музыкальной сфере.
- 5.8. Исполнитель и фольклор.
- 5.9. Ведущие коллективы Санкт-Петербурга в сфере академической музыки, джаза, новой импровизационной музыки.
- 5.10. Современные исполнители: анализ творческих стратегий.
- 5.11. Конкурсы исполнительского мастерства.
- 5.12. Музыкальные фестивали в России.

Раздел 6. Продюсерская деятельность в концертной сфере:

- 6.1. Исторические предпосылки развития продюсерской деятельности в музыкально-концертной сфере.
- 6.2. Концертные площадки Санкт-Петербурга, России и мира. Краткий обзор типов.
- 6.3. Принципы планирования проката репертуара в филармонических организациях.
- 6.4. Акустические и технологические особенности концертных площадок.
- 6.5. Особенности творческой и маркетинговой стратегии, планирования и обеспечения деятельности симфонического и камерного оркестра, хора, камерного ансамбля, исполнителя-солиста.
- 6.6. Агентская деятельность в музыкальной сфере.
- 6.7. Инструменты продвижения в концертной сфере.
- 6.8. Музыкальный шоу-бизнес как часть индустрии развлечений.
- 6.9. Связи между музыкальным образованием и просветительскими программам концертных организаций.
- 6.10. Обзор важнейших концертных площадок и фестивалей.
- 6.11. Роль музыкальных издательств и общественных организаций в сфере музыки и концертного дела.

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

Литература к разделу 1. Балет и театр танца

Основная литература:

1. Введение в театроведение. Учебник / Под ред. Ю. М. Барбоя. (Глава 20. Балетный театр). – СПб: Изд. СПГАТИ. 2011. – С. 331-343.
2. Гаевский, В. М. Дом Петипа / В.Гаевский. – М.: Артист. Режиссер. Театр. 2000.– 432с.
3. Красовская, В. М. История русского балета / В.М.Красовская. – Л.: Искусство. 1978.– 231с.
4. Советский балетный театр. Сборник статей. 1917-1967 – М.: Искусство.1976.–349 с.
5. Схейен, Ш. «Русские сезоны» навсегда / Шенг Схейен. – М.: КоЛибри. 2012. – 590 с.
6. Васенина, Е. Российский современный танец. Диалоги / Е. Васенина. – М.: Emergency Exit. 2005. – 260 с.

Дополнительная литература:

1. Бежар, М. Мгновение в жизни другого / Морис Бежар. – М.: Союзтеатр. 1989. – 238с.
2. Баланчин, Д. Сто один рассказ о большом балете / Д.Баланчин, Ф. Мэйсон. – М.: Крон-Пресс. 2000.– 490 с.
3. Ванслов, В. В. О музыке и о балете / В. Ванслов. – М.: Памятники исторической мысли, 2007. – 332 с.
4. Карп, П. М. Балет и драма / П. Карп. – Л.: Искусство, 1980. – 246 с.
5. Красовская, В.М. Балет сквозь литературу / В. Красовская. – СПб: АРБ им. А. Вагановой. 2005.– 424 с.
6. Соколов-Каминский, А.А. Горизонты балета / А. Соколов-Каминский. – СПб: Шатон. 2007. – 436 с.
7. Сироткина, И. Свободное движение и пластический танец в России / И. Сироткина. – СПб: НЛО. 2014. – 316 с.
8. Суриц, Е.Я. Балет и танец в Америке / Е. Суриц. – Екатеринбург: Изд-во Уральского университета. 2004. – 392 с.
9. Театр Леонида Якобсона. Сб. ст. – СПб: Лики России. 2010. – 200 с.

Литература к разделу 2. Мюзикл за рубежом и в России

Основная литература:

1. Великие мюзиклы мира. – М.: Олма-пресс, 2002. — 678 с.
2. Кампус, Э.О мюзикле / Эвальд Кампус; пер. с эстонского В. А. Самойлов. – Л.: Музыка, 1983. – 128 с. – URL: <http://sunny-genre.narod.ru/books/kampus/contents.html> (дата обращения 21.08.2016).
3. Клитин, С.С. Малые формы. Особый род живого искусства. Слово. Музыка. Пластика. Театр. / С. Клитин. – СПб: СПб ГАТИ, 2014. – 230 с.

Дополнительная литература:

1. Бондаренко, В. История рок музыки. Европа. Америка. Австралия. / В. Бондаренко, Ю. Дроздов. – М.: Амалфея, 1997. – 176 с.
2. Владимирская, А. Звездные часы оперетты / А. Владимирская. – Л.: Искусство, 1991. – 217 с.
3. Михеева, Л.В мире оперетты / Л.Михеева, А. Орелович. – Л.—М.: Советский композитор, 1977. – 383 с.
4. Козлов, А. Рок. Истоки и развитие /А. Козлов. – М.: Мега-сервис, 1998. – 192 с.

5. Кудинова, Т. От водевиля до мюзикла / Т. Кудинова. – М.: Советский композитор, 1982. – 83 с.
6. Янковский, М.О. Советский театр оперетты / – М. Янковский. – Л.—М.: Искусство, 1962. – 488 с.
7. Янковский, М.О. Искусство оперетты / М. Янковский. — М.: Советский композитор, 1982. – 278 с.

Литература к разделу 3. *Исполнительское искусство: теоретические концепции*

Основная литература:

1. Алексеев, А.Д. Творчество музыканта-исполнителя / А.Алексеев. – М.: Музыка, 1991. – 102 с.
2. Гофман, И. Фортепианная игра / Иосиф Гофман. – М.: Классика-XXI, 2002. – 188 с.
3. Дуков, Е. В. Концерт в истории западноевропейской культуры / Е. В. Дуков. – М.: Классика-XXI, 2003. – 198 с.
4. Ержемский, Г.Л. Закономерности и парадоксы дирижирования. – СПб: Фест, 2003. – 263 с.
5. Мильштейн, Я. И. Вопросы теории и истории исполнительства/ Я. И. Мильштейн. М.: Сов. композитор, 1983. — 262 с.
6. Шаляпин, Ф. И. Маска и душа / Федор Шаляпин. — М.: Искусство, 1990. — 670 с.

Дополнительная литература:

1. Алексеев, А.Д. История фортепианного искусства: учебник. В 3-х ч. Ч. 1 и 2 / А. Д. Алексеев. — М.: Музыка, 1988. – 415 с.
2. Вайнгартнер, Ф. О дирижировании /Ф. Вайнгартнер. — Л.: Тритон, 1927. — 121 с.
3. Верди, Дж. Избранные письма / Дж. Верди. Пер., прим. А. Д. Бушен. – М.: Государственное музыкальное издательство, 1959. – 648 с.
4. Дехант, Г. Дирижирование. Теория и практика музыкальной интерпретации / Г. Дехант. – Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2000. – 446 с.
5. Конен, В. Дж. Театр и симфония / В. Дж. Конен. – М.: Музыка, 1975. – 291 с.
6. Мастера советской пианистической школы. Очерки. – М.: Государственное музыкальное издательство, 1961. – 242 с.
7. Метнер, Н. К. Повседневная работа пианиста и композитора: страницы из записных книжек / Н. К. Метнер. - М.: Музгиз, 1963. Монсенжон Бруно. Рихтер. Диалоги. Дневники. / Бруно Монсенжон. – М.: Классика-XXI, 2003. – 484 с.
8. Нейгауз, Г. Г. Об искусстве фортепианной игры : записки педагога. / Г. Нейгауз; - М.: Классика, 1999.
9. Фейнберг, С. Е. Пианизм как искусство / С. Е. Фейнберг. – М.: Музыка, 2001.
10. Мария Каллас. Биография. Статьи. Интервью. – М.: Прогресс, 1978. – 216 с
11. Маркарян, Н.А. Портреты современных дирижеров / Н. Маркарян. – М.: Аграф, 2003. – 304 с.
12. Мравинский, Е. А. Записки на память. Дневники. 1918 – 1987. – СПб. : Искусство-СПБ, 2004. – 656 с.
13. Пазовский, А. Д. Записки дирижера / А. Пазовский. – М.: Сов. композитор, 1968. – 558 с.
14. Покровский, Б.А. Размышления об опере / Б.А. Покровский. – М.: Советский композитор, 1979. – 280 с.
15. Стоковский, Л. Музыка для всех нас/ Л. Стоковский. – М.: Сов. композитор, 1959. – 216 с.

Литература к разделу 4. Опера

Основная литература:

1. Балаша, И. Путеводитель по операм: В 4 кн. / Имре Балаша, Дьердь Шандор Гал. — М.: Советский спорт, 1993. — Кн.1. Немецкая опера; Кн. 2 Итальянская опера; Кн. 3. Русская и советская опера; Кн. 4. Славянская, французская и английская опера.
2. Мейерхольд, В.Э. Пиковая дама: Замысел. Воплощение. Судьба: Документы и материалы. — СПб. : Композитор, 1994. — 404 с.
3. Гликман, И. Д. Мейерхольд и музыкальный театр. — Л. : Сов. композитор, 1989. — 352 с.
4. Мариинский театр: Оперные спектакли 1990-х годов. Сб. статей. — СПб: РИИИ, 2005. — 154 с.
5. Маркези, Г. Опера: Путеводитель. От истоков до наших дней. — М.: Музыка, 1990. — 383 с.
6. Новая русская музыкальная критика: 1993-2003. Опера. — М.: Золотая маска, 2015. — 576 с.
7. Оперная режиссура. История и современность: Сб. научных трудов и публикаций / Отв. ред. Е. В. Третьякова. — СПб. : РИИИ, 2000. — 223 с.
8. Парин, А. Фантом русской оперы / А.Парин.. — М.: Аграф, 2006. — 351 с.
9. Парин, А. Европейский оперный дневник / А. Парин. — М.: Аграф, 2007. — 448 с.
10. Покровский, Б.А. Введение в оперную режиссуру / Б. Покровский. — М.: ГИТИС, 1985. — 73 с.
11. Ротбаум, Л. Опера и ее сценическое воплощение: Записки режиссера / Л. Ротбаум. — М.: ВТО; Сов. композитор, 1980. — 262 с.
12. Фельзенштейн, В. О музыкальном театре / В.Фельзенштейн. — М.: Радуга, 1984. — 408 с.

Дополнительная литература:

1. Асафьев, Б.В. Об опере: Избр. Статьи / Б. В. Асафьев. — Л.: Музыка, 1976. — 336 с.
2. Бернандт, Г.Б. Словарь опер впервые поставленных или изданных в дореволюционной России и в СССР: (1736— 1959) / Г.Б.Бернандт. — М.: Сов. композитор, 1962. — 555 с.
3. Брук, П. Пустое пространство. Секретов нет/ Питер Брук. — М.: Артист. Режиссер. Театр, 2003. —376 с.
4. Ванслов, В. В.Опера и ее сценическое воплощение / В.Ванслов. — М.: ВТО, 1963. — 256 с.
5. Введение в театроведение. Учебник / Под ред. Ю. М. Барбоя. (Глава 19. Оперный театр). — СПб: СПГАТИ. 2011. — С. 315-331.
6. Владимиров, С. В. Об исторических предпосылках возникновения режиссуры // У истоков режиссуры. Сб. — Л., 1976. — С. 13 — 61.
7. Горович, Б. Оперный театр / Б.Горович. — Л.: Музыка, 1984. — 224 с.
8. Изворска-Елизарьева, М.Н. Энигма оперы / М.Изворска-Елизарьева. — Минск: Монолог, 2002. — 192 с.
9. Левик, С.Ю. Записки оперного певца /С. Ю. Левик. — М.: Искусство, 1962. — 712 с.
10. Левик, С.Ю. Четверть века в опере / С. Ю. Левик. — М.: Искусство, 1970. — 536 с.
11. Мариинский — вчера, сегодня, всегда... Сб. — СПб: Арсис, 1993. — 168 с.
12. Марков, П. А. В. И. Немирович-Данченко в музыкальном театре / П. Марков. — М.: ВТО, 1960. — 410 с.
13. Михайлов, Л.Д. Семь глав о театре: Размышления, воспоминания, диалоги. — М.: Искусство, 1985. — 335 с.
14. Оперные либретто: В 2 т. — М.: Музыка, 1978. Т.1. Русская опера и опера народов СССР; 1985. — 137 с.; Т. 2. Зарубежная опера. — 212 с.

15. Покровский, Б.А. Об оперной режиссуре / Б.Покровский. – М.: ВТО, 1973. – 308 с.
16. Пружанский А.М. Отечественные певцы, 1750-1917: Словарь: В 2-х ч. Ч. 1. – М.: Советский композитор, 1991. – 424 с.; Ч. 2. 2000. – 400 с.
17. Россохина, В. П. Оперный театр С. Мамонтова. – М.: Музыка, 1985. – 238 с.
18. Румянцев, П. И. Станиславский и опера. – М.: ВТО. 1968. – 492 с.
19. Советский музыкальный театр: Проблемы жанров. Сб. – М.: Сов. композитор, 1982. – 287 с.
20. Станиславский – реформатор оперного искусства: Материалы, документы. – М.: Музыка, 1983. – 384 с.
21. Стрелер, Д. Театр для людей. – М.: Радуга, 1984. – 310 с.
22. Штейнпресс, Б. С. Оперные премьеры XX века: Словарь: В 2 т. – М. : Сов. композитор, 1983. Т.1. 1901-1940 – 344 с.; 1986. Т. 2. 1941-1960. –341 с.
23. Цодоков, Е. С. Опера: Энциклопедический словарь. — М.: Композитор, 1999. 592 с.
24. Федор Иванович Шаляпин: Федор Иванович Шаляпин: В 3-х т. – 3-е изд. – М.: Искусство, 1976-1979. Т. 1. – 1976. – 760 с.; Т. 2. – 1977. – 600 с. Т. 3.– 1979. – 392 с.

Литература к разделу 5. Современное музыкальное исполнительство

Основная литература:

1. Адорно, Т.В. Избранное: Социология музыки / Т. В. Адорно. – М.—СПб: Университетская книга, 1998. – 445 с.
2. Дуков, Е. В. Концерт в истории западноевропейской культуры/ Евгений Дуков. – М.: Классика XXI, 2003. – 256 с.
3. Дуков, Е. В. Слушатель в мире музыки с культурно-исторической точки зрения / Е. Дуков // Вопросы социологии музыки: сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. – М., 1990. – Вып. 111. – С. 86-99.
4. Лебрехт, Н. Кто убил классическую музыку? История одного корпоративного преступления / Норман Лебрехт. – М.: Классика-XXI, 2007. – 588 с.
5. Мартынов, В. И. Зона Opus Posth, или Рождение новой реальности / Владимир Мартынов. – М.: Классика-XXI, 2005. – 288 с.
6. Орлов, Г. А. Дерево музыки / Генрих Орлов. – 2-е изд., испр. – СПб. : Композитор Санкт-Петербург, 2005. – 440 с.
7. Чередниченко, Т. Саундтреки [Электронный ресурс] // Журнальный зал. – Опубликовано в журнале: Новый Мир, 2002. URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2002/5/cher.html (дата обращения 22.11.2016).

Дополнительная литература:

1. Лебрехт, Н. Маэстро Миф. Великие дирижеры в схватке за власть / Норман Лебрехт. – М.: Классика-XXI, 2007. – 327 с.
2. Мартынов, В.И. Конец времени композиторов / Владимир Мартынов. Послесл. Т.Чередниченко. – М.: Русский путь, 2002. – 296 с.

Литература к разделу 6. Продюсерская деятельность в концертной сфере

Основная литература:

1. Как продавать искусство: сб. ст./ сост. Дж. Ф. Мелилло. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. – 196 с.
2. Колотурский, А. Н. Концертное дело: формы существования в новой реальности: Концертное дело на перепутье // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2003. – № 2. – С. 13-21.
3. Котлер, Ф. Все билеты проданы / Ф. Котлер, Д. Шефф. – М.: Классика-XXI, 2004. – 688 с.

4. Лурье, А. С. Управление концертным делом Текст. / А. Лурье. Изд. 2-е. – М.: Литера-М, 2008. – 259 с.

Дополнительная литература:

1. Дуков, Е.В. Маркетинг в филармонической деятельности // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2004. – № 11. – С.48-54.
2. Капустин, Ю.В. Музыкант-исполнитель и публика: Исследование / Ю. Капустин. – Л.: Музыка, 1985. – 160 с.
3. Корнеева, С.М. Музыкальный менеджмент / С. Корнеева. – М.: ЮНИТИ - Дана, 2006. – 304 с.

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: 21.04.2016).
2. Официальный сайт Ассоциации музыкальных театров России. [Электронный ресурс]. URL: <http://amuzteatr.ru/> (дата обращения 21.04.2016).
3. Официальный сайт Союза концертных организаций России. [Электронный ресурс]. URL: <http://skor-art.ru/> (дата обращения 21.04.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Современный музыкальный театр и музыкальное исполнительство» в самостоятельной работе студенту 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 соотнесение изучаемого материала с конкретными ситуациями в творческих театральных коллективах, в которых работали или проходили практику студенты.

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 магистрантов.
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

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ»

Направление подготовки
52.04.03 Театральное искусство
Квалификация
«Магистр»
Образовательная программа
«Сценические искусства: управление проектами»

Год приема – **2016**, форма обучения – **заочная (ускоренное обучение)**

Авторы-составители:
Сундстрем Лев Геннадьевич, канд. искусствоведения, профессор
Полуновский Валерий Исаакович, доцент

Рецензент:
Учитель Константин Александрович, докт. искусствоведения, доцент

ОДОБРЕНА на заседании кафедры:
29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом:
10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/85

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Сценические искусства: управление проектами
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Заочная (ускоренное обучение)
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 утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые занятия	Сес. конс.			
Заочная (ускоренное обучение)	3 семестр: 10 часов.	2	276	8 / 288	Зачет
	Всего: 10 час.	2	276	8 / 288	

II. 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 театре. 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			
	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3		138
Тема 1.1.	-	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	-	-		-	-	-					

Тема 1.3	-	-	-		-	-	-				
Тема 1.4	-	-	-		-	-	-				
Тема 1.5	-	-	-		-	-	-				
Раздел 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	138
Тема 2.1	-	-	-		-	-	-				
Тема 2.2	-	-	-		-	-	-				
Тема 2.3	-	-	-		-	-	-				
Тема 2.4	-	-	-		-	-	-				
Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	276
Консульт.	-			-	-			-	2		-
ВСЕГО	-				-				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 объемного 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. Приёмка 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 соотнесение 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»

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ХУДОЖЕСТВЕННО-ПОСТАНОВОЧНОЙ ЧАСТИ»**

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Сценические искусства: управление проектами»

Год приема – **2016**, форма обучения – **заочная (ускоренное обучение)**

Автор-составитель:

Берман Александр Михайлович, ст. преподаватель

Рецензент:

Сундстрем Лев Геннадьевич, канд. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры

29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом

10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/05

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Сценические искусства: управление проектами
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Заочная (ускоренное обучение)
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Информационные технологии художественно-постановочной части
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 (специальности):

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Информационные технологии художественно-постановочной части» осваивается в логической связке с дисциплиной «Реализация проекта».

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.			
Заочная (ускоренное обучение)	3 семестр: 10 часов.	2	276	8 / 288	Зачет
	Всего: 10 час.	2	276	8 / 288	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы дисциплины

Тема 1. Роль информационных технологий в работе современной художественно-постановочной части театра. Использование информационных технологий в планировании, организации и контроле выпуска новой постановки, в процессе проката спектакля.

Тема 2. Программный продукт Microsoft Office 2010. Использование программ в деятельности производственных и эксплуатационных цехов художественно-постановочной части. Microsoft Word 2010 и Microsoft Excel 2010.

Тема 3. Специальное программное обеспечение. Графические редакторы Autodesk AutoCad, Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe PhotoShop. Использование в процессе подготовки проектной и рабочей документации спектакля.

Тема 4. Специальное программное обеспечение. 3д-редакторы и визуализаторы. Использование в работе художника-постановщика, художника по костюмам, художника по свету.

Тема 5. Сетевые технологии взаимодействия между участниками художественно-постановочного процесса. Средства электронного обмена и обсуждения документов. Облачные и серверные технологии.

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	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	276
Тема 2	-	-	-		-	-	-					
Тема 3	-	-	-		-	-	-					
Тема 4	-	-	-		-	-	-					
Тема 5	-	-	-		-	-	-					
Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	276
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, самостоятельное изучение демоверсий изучаемых программных продуктов.

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

Задания на зачет:

1. Аудиторная работа «Применение основных функций программной среды Microsoft Excel 2010 в деятельности художественно-постановочной части театра» – выполнение на персональном компьютере заданий на подбор и применение специальных функций, оформление печатного листа документа.

2. Оформление электронного письма в соответствии с требованиями (используя все необходимые реквизиты).

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

Основная литература:

1. Королев, Л.Н., Миков, А.И. Информатика: Введение в компьютерные науки: Учебник. — М.: Высшая школа, Абрис, 2012. — 367 с.
2. Симонович, С. В. Информатика: Базовый курс. — СПб: Питер, 2013. — 637 с.

Дополнительная литература:

1. Горнец, Н.Н. Организация ЭВМ и систем: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 315 с.
2. Жарков, Н. AutoCAD 2016. Официальная русская версия. Эффективный самоучитель. — СПб: Наука и техника, 2016.
3. Куправа, Т.А. EXCEL: Практическое руководство. — М.: Диалог-МИФИ, 2004. — 242 с.

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

1. Официальный сайт журнала «Информационные технологии». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.novtex.ru/IT/> (дата обращения: 17.04.2016).
2. Официальный сайт издательства «Образование и Информатика». [Электронный ресурс]. URL: <http://infojournal.ru> (дата обращения: 17.04.2016).
3. Autodesk. Программы для 3D-проектирования, дизайна, анимации и графики. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.autodesk.ru/> (дата обращения: 17.04.2016).
4. AutoCad уроки. Быстрое и эффективное обучение AutoCad для начинающих. [Электронный ресурс]. URL: <http://autocad-specialist.ru/> (дата обращения: 17.04.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Информационные технологии в художественно-постановочной части» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению доступной информации о деятельности театров Санкт-Петербурга и других городов.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

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.
3. Полные или демонстрационные версии изучаемого программного обеспечения.

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. Персональные компьютеры по количеству студентов.
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

«ТЕАТР И ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Сценические искусства: управление проектами»

Год приема – **2016**, форма обучения – **заочная (ускоренное обучение)**

Авторы-составители:

Сундстрем Лев Геннадьевич, канд. искусствоведения, профессор
Фильштинский Вениамин Михайлович, профессор

Рецензент:

Учитель Константин Александрович, докт. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/76

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Сценические искусства: управление проектами
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Заочная (ускоренное обучение)
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Театр и театральная педагогика
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:

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 другими участниками творческого процесса (ПК-1);

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

Дисциплина «Театр и театральная педагогика» базируется на знаниях и умениях, полученных студентами при изучении предмета «Педагогика высшей школы», а также во внеаудиторной работе при посещении спектаклей Учебного театра, публичных экзаменах и зачетах по профилирующим дисциплинам специальностей «Актерское искусство» и «Театральная режиссура». Результаты освоения дисциплины «Театр и театральная педагогика» могут использоваться студентами на преддипломной практике.

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.			
Заочная (ускоренное обучение)	3 семестр: 10 часов.	2	132	4 / 144	Зачет
	Всего: 10 час.	2	132	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Освоение инструментария профессии театральным режиссером в процессе обучения

Тема 1.1. Замысел спектакля.

Пьеса как высказывание драматурга и повод для режиссерского высказывания.

Первое знакомство режиссера с пьесой. Рождение эмоционально-чувственного образа пьесы и будущего спектакля. Упражнения на развитие чувственно-ассоциативной сферы. Знакомство с основами событийно-действенного анализа пьесы. Замысел спектакля.

Тема 1.2. От замысла к воплощению.

Художественные компоненты спектакля. Ассоциативно-художественный подход к поиску формы спектакля. Качество и особенности художественных компонентов спектакля (сценографии, костюмов, музыки, художественного света) в зависимости от замысла спектакля. Взаимодействие в рамках учебного процесса с кафедрой музыкального воспитания и факультетом сценографии и театральной технологии РГИСИ.

Тема 1.3. Мизансцена – язык режиссера. Атмосфера спектакля.

Понятие мизансцены как образно-пластического языка режиссера. Жанр и мизансцена. Характер мизансцен и замысел спектакля. Творческий процесс поиска мизансцен и «разводка». Режиссерские упражнения.

Атмосфера как возможный источник рождения замысла спектакля. Атмосфера и художественные компоненты спектакля. Атмосфера и темпоритм спектакля. Взаимосвязь идеи и атмосферы спектакля. Свобода поиска формы выражения идеи и атмосферы.

Тема 1.4. Способы работы режиссера с актерами.

Актер – марионетка или единомышленник? Режиссер – деспот или повивальная бабка? Различные способы взаимодействия режиссера и актера на разных этапах создания спектакля. Этюдный метод работы с актерами. Творческое профессиональное взаимодействие студентов актерско-режиссерских курсов РГИСИ.

Раздел 2. Художественно-эстетические поиски режиссуры и театральные школы

Тема 2.1. Художественно-эстетический мир режиссерских школ.

К.С. Станиславский, В.Э. Мейерхольд, Е.Б. Вахтангов как основатели художественно-эстетических направлений. Особенности каждого из направлений. Связь содержания и формы, палитра выразительных средств – на примере отдельных спектаклей режиссеров.

Тема 2.2. Поиски выдающихся режиссеров советского периода.

Особенности исторической эпохи: «оттепель», эпоха «застоя». Истоки мировоззрения режиссеров. Художественно-эстетическая направленность творчества. Идеальный и художественный мир театров, созданных в этот период режиссерами («Современник» Ефремова, «Театр на Таганке» Любимова, БДТ Товстоногова, театр Эфроса.).

Тема 2.3. Поиски современных театральных школ. Живой и игровой театр.

Особенности *живого (психологического)* и *игрового* театров. Поиски режиссеров в области психологического (Додин, Фоменко, Женовач, Фильштинский, Красовский) и игрового (Буткевич, Васильев, Гинкас, Фокин, Праудин, Могучий, Серебренников, Богомолов, Туминас) театров. Взаимодействие режиссера и театрального продюсера.

Раздел 3. Этапы освоения актерской профессии

Тема 3.1. Работа актера над собой.

Духовное содержание, этика и жизнеутверждающая направленность профессии актера. Важнейшие составляющие учения К.С. Станиславского.

Основы психотехники артиста драматического театра и кино. Развитие актерского аппарата, природных актерских данных. Психофизиологический тренинг овладения

основными элементами актерской техники (внимание, освобождение мышц, воображение, наблюдательность, память физических ощущений и действий и т.д.), освоение навыков саморегуляции, управления диапазоном психофизиологических состояний.

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

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

Освоение событийности потока существования в жизни и на сцене. Восприятие и реактивность.

Упражнения, подводящие к пониманию и освоению сценического взаимодействия.

Подходы к «искусству жить на сцене». От упражнения к этюду. «Этюдами мы вспоминаем жизнь» (К.С. Станиславский). Понятие об этюде как о «кусочке жизни».

Необходимость в тренинговой и дальнейшей работе учитывать особые свойства творческой индивидуальности каждого студента.

Тема 3.2. Элементы психотехники в учебных этюдах.

Освоение психотехники актера в учебных этюдах (одиночных с простым сюжетом на одно событие) на материале упражнений на «память физических ощущений и действий». Понятие о «цепочках». Цепочка физических ощущений и действий, цепочки мышления и воображения. Упражнения и этюды «Наблюдения за животными». Упражнения и этюды «Наблюдения за людьми».

Этюды на сюжеты, взятые из литературы. Ассоциативные этюды на соответствующие случаи из жизни студента. Этюды на «что произошло» в эпизоде и т.д. «Я в обстоятельствах литературного произведения» как условие существования студента на сцене (понятие К.С. Станиславского «Я есмь»). Парные этюды. Взаимодействие.

Тема 3.3. Жизнь в роли.

Введение в учебный репертуар эпизодов из драматургических произведений, включающих двух (изредка трех) персонажей. Творческое взаимодействие с педагогом (режиссером) на пути создания роли в эпизоде.

Деление на «куски» – выявление цепочки событий в произведении или эпизоде из него. Переходы из одного события в другое. Этюды на прошлое роли, на физическое бытие роли, на взаимоотношения с другими персонажами, на первое событие, на кульминацию, на финал роли и т.п. «Охват» – этюд на линию роли, включающий главные события всего произведения. Тренинг на физическое бытие в роли. Тренинг на непрерывность мышления и воображения в роли.

Тема 3.4. Характер и характерность.

Определение физиологических, психологических, социальных и других причин, обуславливающих формирование характера персонажа. Поиск внешней характерности: грим, костюм, манеры, пластика, особенности речи и др. Работа над эпизодами, включающими события и обстоятельства, связанные с пробами не только из сюжетов собственной жизни, но и на основе «наблюдений». Важность учёта свойств каждой актерской индивидуальности.

Тема 3.5. Создание роли в системе актерского ансамбля целостного спектакля.

Первые впечатления от пьесы и роли. Важность, осознание и возможная фиксация первых впечатлений. Важность первых впечатлений по К.С. Станиславскому. Первые этюдные пробы, их принципиальная необходимость. Самостоятельная работа над ролью в рамках режиссерского решения. Понятие ансамбля как творческого содружества актеров, объединенных единой творческой задачей, единым пониманием замысла спектакля, его жанровых и стилистических особенностей.

Анализ событий пьесы, выделенных режиссером в соответствии с предполагаемым замыслом будущего спектакля. Изучение содержания пьесы в ее мировоззренческих, исторических и иных аспектах. 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.

Понятие «линия роли». Линия роли и сквозное движение, хотение, стремление роли. Опасность рационалистически понятого «сквозного действия» по Станиславскому.

Верное самочувствие на сцене, точная логика поведения, органическая жизнь на сцене в образе действующего лица, осмысление понятия «перевоплощение».

Тема 3.6. Исполнение ролей в учебных спектаклях.

Подготовка учебных спектаклей максимально приближает студента-актера к организационным условиям профессионального театра (наличие сценографии и костюмов, музыкального оформления, художественного света).

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

Поиск индивидуальных разминок-настроек перед спектаклем, прогоном. Групповые разминки перед спектаклем, прогоном, включающие пластический, речевой и актерский тренинг-настройку. Продолжение работы над ролью после выпуска спектакля.

Многочисленное выступление в учебных спектаклях перед публикой.

Принципиально важным условием обучения является наличие у студента нескольких разных ролей, в т.ч. большой сквозной роли. Развитие каждой отдельной актерской индивидуальности.

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	40
Тема 1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	32
Тема 2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	60
Тема 3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	132
Консульт.	-			-	-			-	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, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации, требующая, в частности, посещения спектаклей Учебного театра, публичных творческих зачетов на актерских и режиссерских курсах.

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

Вопросы к зачету:

1. МХТ как воплощение системы взглядов Станиславского.
2. Творческий путь Мейерхольда.
3. Станиславский, Мейерхольд, Вахтангов – основатели художественно-эстетических направлений.
4. Мизансцена – язык режиссера (на примере спектаклей современных режиссеров)
5. Способы взаимодействия режиссера с актером.
6. Поиски выдающихся режиссеров советского периода (Ефремов, Любимов, Эфрос, Товстоногов – по выбору студентов).
7. Особенности «живого» и «игрового» театров.
8. Художественные компоненты спектакля.
9. Режиссерское «ради чего?» (на примере творчества одного из выдающихся российских режиссеров).
10. Взаимодействие продюсера и режиссера в процессе создания художественного продукта.
11. Спектакль: от замысла к воплощению.
12. Драматургическое произведение как основа спектакля.
13. Духовное содержание, этика и жизнеутверждающая направленность профессии актера. Важнейшие составляющие учения К.С. Станиславского.
14. Понятие об актерском этюде как о «кусочке жизни».
15. «Охват» – этюд на линию роли, включающий главные события всего произведения.
16. Характер и характерность.
17. Понятие ансамбля.
18. Исполнение ролей в учебных спектаклях.

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

Основная литература:

1. Вахтангов, Е.Б. Документы и свидетельства. — М.: Индрик, 2011.
2. Станиславский, К.С. Собрание сочинений. — М.: Искусство, 1988-1991.
3. Февральский, А.В. Творческое наследие В. Э. Мейерхольда. — М.: ВТО, 1978. — 488 с.
4. Чехов, М.А. Литературное наследие. — М.: Искусство, 1995.
5. Чехов, М.А. О пяти великих русских режиссерах. — М.: Искусство, 1995.

Дополнительная литература:

1. Демидов, Н.В. Творческое наследие. — СПб: Гиперион, 2004.
2. Грачева, Л.В. Тренинг внутренней свободы: Актуализация творческого потенциала. — СПб: Речь, 2003.
3. Зон, Б. В. Встречи с К. С. Станиславским. — М.: АН СССР, 1955.
4. Товстоногов, Г.А. О профессии режиссера. — М.: ВТО, 1967.
5. Фильштинский, В.М. Открытая педагогика. — СПб: Балтийские сезоны, 2006. — 448 с.
6. Богданова, П. Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим. — М.: Новое литературное обозрение, 2007. — 372 с.
7. Буткевич, М.М. К игровому театру: Лирический трактат. — М.: ГИТИС, 2002. — 702 с.
8. Вендровская, Л.Д. Встречи с Мейерхольдом: Сборник воспоминаний. — М.: ВТО, 1967. — 622 с.
9. Горфункель, Е.И. Георгий Товстоногов. Собирательный портрет: Воспоминания. Публикации. Письма. — СПб: Балтийские сезоны, 2006. — 528 с.
10. Георгий Товстоногов репетирует и учит: Литературная запись С. М. Лосева. — СПб: Балтийские сезоны, 2007. — 608 с.
11. Додин, Л. А. Путешествие без конца. Диалоги с миром. — СПб: Балтийские сезоны, 2009. — 432 с.
12. Каптерев, Г.П. Евгений Вахтангов. — М.: ВТО, 1984. — 571 с.
13. Марков, П.А. Книга воспоминаний. — М.: Искусство, 1983. — 607 с.
14. Чехов, М.А. Путь актера: Жизнь и встречи. — М.: АСТ, 2006. — 560 с.
15. Эфрос, А.В. Репетиция – любовь моя. — М.: Искусство, 1975. — 319 с.
16. Эфрос, А.В. Профессия: режиссер. — М.: Искусство, 1979. — 570 с.

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

1. Становление советского театра. Киносвидетельства эпохи (Вс. Мейерхольд, Н. Евреинов, К. Станиславский, С. Михоэлс, Е. Вахтангов и др.) / [1920, документальный, VHS Rip]. [Электронный ресурс]. URL: <http://tfile.me/forum/viewtopic.php?t=471730> (дата обращения: 24.03.2016).
2. Спектакль Г.А. Товстоногова «Король Генрих IV». [Электронный ресурс]. URL: <http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2273222> (дата обращения: 24.03.2016).
3. Спектакль А. В. Эфроса «Месяц в деревне». [Электронный ресурс]. URL: <http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1366372> (дата обращения: 12.03.2016).
4. Спектакль Ежи Гротовского «Акрополис». [Электронный ресурс]. URL: <http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1846724> (дата обращения: 11.03.2016).

5. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению различных подходов к мастерству актера выдающихся создателей систем актерского творчества: К. С. Станиславского, М. А. Чехова и В. Э. Мейерхольда.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является самостоятельный просмотр спектаклей различных курсов в Учебном театре, а также спектаклей современных режиссеров различных направлений и обсуждение просмотренного в процессе аудиторных занятий.

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 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

**«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВИДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИСКУССТВ И МУЗЫКАЛЬНАЯ
ПЕДАГОГИКА»**

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Сценические искусства: управление проектами»

Год приема – **2016**, форма обучения – **заочная (ускоренное обучение)**

Автор-составитель:

Учитель Константин Александрович, докт. искусствоведения, доцент

Рецензент:

Сундстрем Лев Геннадьевич, канд. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры

29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом

10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/21

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Сценические искусства: управление проектами
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Заочная (ускоренное обучение)
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Музыкальные виды исполнительских искусств и музыкальная педагогика
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:

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 другими участниками творческого процесса (ПК-1);

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

Дисциплина «Музыкальные виды исполнительских искусств и музыкальная педагогика» базируется на знаниях и умениях, полученных студентами при изучении предметов «Педагогика высшей школы», «Современный музыкальный театр и музыкальное исполнительство».

Результаты освоения дисциплины «Музыкальные виды исполнительских искусств и музыкальная педагогика» могут использоваться студентами на преддипломной практике.

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.			
Заочная <i>(ускоренное обучение)</i>	3 семестр: 10 часов.	2	132	4 / 144	Зачет
	Всего: 10 час.	2	132	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Принципы музыкальной педагогики и развитие исполнительских искусств

Тема 1.1. Основы музыкальной педагогики и проблемы развития исполнительства. Музыкальное воспитание детей и проблемы воспроизводства слушательской аудитории. Методические системы М.Монтессори, З.Кодаи, К.Орфа. Структура учебного плана музыкального учебного заведения. Исполнительская карьера: слагаемые успеха. Создание оркестра. Формирование камерного ансамбля. Оркестры и ансамбли народных инструментов. Проблемы репертуара и гастрольно-концертного планирования.

Тема 1.2. Хор как искусство и как объект менеджмента. Принципы воспитания хорового дирижера и хорового певца. Репертуар, площадки, принципы организации хоровых коллективов.

Раздел 2. Образование актера-певца и профессионального танцовщика и проблемы эксплуатации творческого состава музыкального театра

Тема 2.1. Опера. Воспитание певца-актера. Актер мюзикла и оперетты: синтетический характер творчества. Структура обучения мастерству актера речи, движению, танцу для артиста музыкального театра. Педагогические опыты и воззрения крупнейших русских режиссеров. Особенности продвижения и эксплуатации творческих сил. Создание музыкального театра на базе актерского курса.

Тема 2.2. Балет: воспитание артиста и проблемы эксплуатации творческого состава театра балета и театра танца. Проблемы развития современного танца в Санкт-Петербурге и в России. Развитие танцевальных коллективов в регионах Урала и Сибири. Взаимосвязи с мировым сообществом балета и современного танца.

Раздел 3. Музыкальное образование в неклассических жанрах

Тема 3.1. Актер эстрады. Карьера эстрадного певца: творческие и организационные факторы развития. Различия основ менеджмента в традиционных исполнительских искусствах и в шоу-бизнесе. Принципы организации рок-коллектива.

Тема 3.2. Фольклорное исполнительство в современном мире. Фольклористика: наука, исполнительская практика, просветительство. Структура образования фольклориста и опыт создания фольклорных коллективов. Аутентичный и композиторский фольклор. Профессиональные и любительские коллективы. World music. Многообразие фольклорных источников многонациональной России.

Тема 3.3. Воспитание джазового музыканта и развитие джаза в России и за рубежом. Опыт создания биг-бендов, театрализованных шоу и камерных коллективов. Опыт фестивальной деятельности в сфере джаза.

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	40
Тема 1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	32
Тема 2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	60
Тема 3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	132
Консульт.	-			-	-			-	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, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации, требующая, в частности, посещения спектаклей Учебного театра, публичных творческих зачетов на актерских и режиссерских курсах.

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

Вопросы к зачету:

- Музыкальное воспитание детей и проблемы воспроизводства слушательской аудитории.
- Принципы организации хоровых коллективов.
- Педагогические опыты и воззрения крупнейших русских режиссеров.
- Проблемы развития современного танца в Санкт-Петербурге и в России.
- Различия основ менеджмента в традиционных исполнительских искусствах и в шоу-бизнесе.
- Структура образования фольклориста и опыт создания фольклорных коллективов.
- Воспитание джазового музыканта и развитие джаза в России и за рубежом.

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

Основная литература:

- Асафьев, Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. — Л.: Музыка, 1973. — 142 с.

2. Баренбойм, Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство. — Л.: Музыка, 1974. — 336 с.
3. Норт, К., Харгривз, Д. Как учат музыке за рубежом. — М.: Классика-XXI, 2009. — 332 с.
4. Ражников, В.Г. Диалоги о музыкальной педагогике. — М.: Музыка, 1989. — 274 с.

Дополнительная литература:

1. Баренбойм, Л.А. Система детского музыкального воспитания Карла Орфа. — Л.: Музыка, 1970. — 211с.
2. Фейгин, М.Э. Индивидуальность ученика и искусство педагога. — М., 1975. — 109 с.

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

1. Становление советского театра. Киносвидетельства эпохи (Вс. Мейерхольд, Н. Евреинов, К. Станиславский, С. Михоэлс, Е. Вахтангов и др.) / [1920, документальный, VHS Rip]. [Электронный ресурс]. URL: <http://tfile.me/forum/viewtopic.php?t=471730> (дата обращения: 24.03.2016).
2. Спектакль Г.А. Товстоногова «Король Генрих IV». [Электронный ресурс]. URL: <http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2273222> (дата обращения: 24.03.2016).
3. Спектакль А. В. Эфроса «Месяц в деревне». [Электронный ресурс]. URL: <http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1366372> (дата обращения: 12.03.2016).
4. Спектакль Ежи Гротовского «Акрополис». [Электронный ресурс]. URL: <http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1846724> (дата обращения: 11.03.2016).

5. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению различных подходов к мастерству актера выдающихся создателей систем актерского творчества: К.С. Станиславского, М.А. Чехова и В. Э. Мейерхольда.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является самостоятельный просмотр спектаклей различных курсов в Учебном театре, а также спектаклей современных режиссеров различных направлений и обсуждение просмотренного в процессе аудиторных занятий.

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 студентов.

3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.