

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и
методической работе

_____/Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Управление персоналом в театре

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство

профиль «Сценография»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины Управление персоналом в театре разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Освоение дисциплины Управление персоналом в театре является существенной составляющей профессиональной подготовки магистрантов и обусловлено миссией образовательной программы и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки.

Актуальность изучения дисциплины Управление персоналом в театре обусловлена необходимостью формирования у обучающихся целостного представления о взаимосвязи всех процессов в коллективе, в основе которых лежат законы управления как деятельностью театра, так и деятельностью личности в театре.

Трудоемкость дисциплины Управление персоналом в театре составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет во втором семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

ознакомить магистрантов с современными концепциями, подходами и методами управления персоналом,

сформировать понимание:

- функций руководителя в сфере использования технологий подбора, обучения, аттестации и развития персонала,
- особенностей работы с персоналом в театрах.

Задачи - сформировать

системные знания:

управления персоналом как специфической формы менеджмента, правовых основ управления персоналом,

принципов взаимодействия с участниками творческого процесса, специфики управления персоналом в театре;

умения:

проектировать организационную структуру театра, организовывать оценку и аттестацию, обучение и переподготовку персонала,

разрабатывать и реализовывать программы адаптации персонала, создавать благоприятный психологический климат в коллективе;

практические навыки:

анализа процессов и проблем управления персоналом в театре;

обучения, аттестации и развития персонала;

управления конфликтными ситуациями в коллективе;

использования нормативных правовых актов при регулировании творческой трудовой деятельности в театрах, в творческих союзах и обществах, в организациях театральной инфраструктуры.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Управление персоналом в театре» относится к дисциплинам по выбору ОПОП ВО по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

Дисциплина Управление персоналом в театре связана с Историей и теорией менеджмента, Законодательством в сфере культуры, Планированием и организацией проката репертуара, Техникой безопасности в театре и другими дисциплинами Блока Б.1. Дисциплины (модули).

Актуальность дисциплины Управление персоналом в театре обусловлена необходимостью формирования у магистрантов целостного представления о взаимосвязи всех процессов в коллективе, в основе которых лежат законы управления как деятельностью театра, так и деятельностью личности в театре.

Кроме того, эта дисциплина необходима для формирования практических навыков, общих умений, знаний и представлений, необходимых и достаточных для руководящей работы в организациях исполнительских искусств или самостоятельной творческой деятельности.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины Управление персоналом в театре направлено на формирование следующих универсальных и профессиональных компетенций (Табл.1).

**Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Управление персоналом в театре**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-3 <i>Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</i>	УК-3.1 Демонстрирует понимание принципов командной работы УК-3.2 Руководит членами команды для достижения поставленной цели	Знает: - общие формы организации деятельности коллектива; - основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; Умеет: - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; - использовать методы мотивации для обеспечения эффективной работы команды; Владеет: - навыками постановки цели в условиях командой работы; - способами управления командной работой в решении поставленных задач.
ПК-1 <i>Способность к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса</i>	ПК-1.1. Понимает специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания сценического произведения	Знает: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения Умеет: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; Владеет: - навыками креативной работы в области сценических искусств.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетных единицы), дисциплина изучается во 2-ом семестре.

Виды учебной работы		Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		32
Лекции		8
Практические занятия		24
Форма промежуточной аттестации		Зачет
2. Самостоятельная работа (всего), в том числе:		40
Трудоемкость	час.	72
	ЗЕТ	2

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Всего, час
		Л	ПЗ		
1.	Тема 1. Управление персоналом как специфическая форма управления, правовые основы	1	3	6	10
2	Тема 2. Социальные гарантии, условия труда и охрана труда. Профессиональное развитие и обучение, оценка и аттестация персонала	1	3	9	13
3	Тема 3. Управление персоналом в организациях исполнительских искусств. Структура персонала и специфика труда в театре	2	6	9	16
4	Тема 4. Формирование творческого коллектива в театре. Планирование личной карьеры	2	6	10	18
5	Тема 5. Организация оплаты труда в организациях исполнительских искусств. Социальная защита творческих работников. Взаимодействие руководства и коллектива театра	2	6	6	14
	Зачет				
	Итого	8	24	40	72

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Управление персоналом как специфическая форма управления, правовые основы

Персонал как объект управления. Объективные факторы изменения роли и отношения к человеку в современной организации. Роль персонала в информационном обществе.

Понятие и цели управления персоналом. Управление персоналом как система. Функции, субъекты и методы управления персоналом современной организации.

Стратегия развития организации и управление персоналом. Маркетинг персонала. Прогноз потребности в персонале. Различия между управлением кадрами и управлением человеческими ресурсами. Понятие кадровой политики. Менеджер по персоналу в структуре кадров.

Профессионализм и квалификация. Факторы, определяющие кадровую политику в организации. Коммуникация в современной организации, планирование работы с кадрами.

Трудовое законодательство Российской Федерации как правовая основа управления персоналом.

Требования к персоналу: профессиональная пригодность, профессиональная компетентность, психологическая готовность к деятельности. Процесс отбора: просмотр, тестирование, интервьюирование, собеседование, рабочее задание, проведение конкурсов на замещение вакантных должностей. Система оценки кандидатов.

Оптимизация численности сотрудников. Работа с кадровым резервом. Организация профессиональной, психофизической и социально-психологической адаптации новых работников, факторы эффективности адаптационной работы.

Увольнение работников, причины увольнения. Программы реабилитации сокращенных и уволенных сотрудников.

Тема 2. Социальные гарантии, условия труда и охрана труда.

Профессиональное развитие и обучение, оценка и аттестация персонала

Сущность и назначение социальных гарантий. Социальная защита как способ реализации прав личности. Государственная и общественная (корпоративная) формы социальной защиты. Задачи социальной защиты.

Роль профессиональной переподготовки в решении проблем занятости.

Материальное стимулирование труда. Заработная плата. Формы и системы оплаты труда. Механизмы установления уровня оплаты труда, тарифные системы. Тарифный разряд, ставка, проблемы тарификации работников. Специфика оплаты труда руководителей организации.

Информационное обеспечение занятости. Банк кадров и вакансий, компьютерная биржа труда.

Социальная защита работающих, безопасность труда, условия труда, охрана труда и здоровья.

Профессиональное развитие и обучение персонала, оценка потребностей в обучении персонала. Методы профессионального обучения. Подготовка специалистов по новым направлениям. Формы переподготовки и повышения квалификации.

Нормативно-правовое регулирование и обеспечение аттестации персонала. Перемещение, продвижение и наложение взысканий.

Выдвижение, подготовка, назначение на должность руководителей подразделений.

Цели системы оценки персонала в организации. Оценка результативности труда руководителей и специалистов. Субъекты оценивания: руководители, коллеги, рейтинговые группы, подчиненные.

Аттестация персонала. Оценка и аттестация как инструменты управления конфликтами.

Тема 3. Управление персоналом в организациях исполнительских искусств. Структура персонала и специфика труда в театре

Организации исполнительских искусств – театры, концертные организации, цирки. Уникальность творческого труда. Условия труда в организации исполнительских искусств как фактор создания благоприятных условий для творчества. Особенности работы с персоналом и кадровой политики в организациях исполнительских искусств. Коллективный договор как регулятор социально-трудовых отношений в театре.

Спектакль, концерт, цирковое представление как результат коллективного творчества. Совокупный труд по созданию произведения сценического искусства работников разных специальностей, стадии театрального производства. Классификация видов труда, используемых в организациях исполнительских искусств. Содержание труда различных категорий персонала. Факторы, влияющие на содержание и объем труда. Режим деятельности, репертуарное предложение и объективные закономерности загрузки артистов.

Профессии и должности творческих работников театров и иных организаций исполнительских искусств. Структура и содержание квалификационных характеристик должностей работников, занятых в организациях исполнительских искусств (театрах, музыкальных и танцевальных коллективах, концертных организациях, концертных залах, цирках). Профессиональный статус творческого работника.

Должности и квалификационные категории руководителей, художественного персонала, специалистов, артистического персонала.

Специфика труда административно-управленческого персонала театра.

Группы персонала организаций исполнительских искусств. Артистический персонал. Художественный персонал (режиссеры, дирижеры, балетмейстеры, хормейстеры, художники и др.). Художественно-технический персонал (работники художественно-постановочной части).

Критерии определения рациональной численности творческого состава.

Особенности труда артистов. Коллективность актерского творчества. Двойственность профессионального статуса.

Труппа как субъект театрального творчества. Структура труппы драматического театра. Творческая востребованность артиста и характеристика его загрузки. Репертуар и роль как факторы приложения актерского труда. Ролевой массив, система амплуа как структурообразующие

факторы для труппы драматического театра. Понятие об эталонной структуре труппы и факторы, ее определяющие. Артист в антрепризном спектакле.

Структура трупп музыкального театра. Оркестр, солисты-вокалисты, хор, балет, миманс. Структурообразующие факторы.

Особенности формирования труппы в театре кукол, творческие группы. Состав трудового процесса и специфика труда режиссера, дирижера, балетмейстера, театрального художника. Соотношение коллективного и индивидуального в их творчестве.

Работники разных специальностей художественно-постановочной части, коллективность труда сценических подразделений художественно-постановочной части.

Тема 4. Формирование творческого коллектива в театре.

Планирование личной карьеры

Творческий коллектив в репертуарном театре и в театральном проекте (антрепризе).

Постоянство труппы репертуарного театра как фактор стабильности и необходимость непрерывного движения в труппе репертуарного театра. Пути преодоления противоречия одновременного требования стабильности и мобильности стационарных трупп.

Подбор исполнителей для театральных проектов (кастинг).

Источники рекрутирования творческих кадров. Взаимодействие театров с театральными учебными заведениями среднего и высшего профессионального образования.

Трудовые и гражданско-правовые отношения театра с участниками творческого процесса. Учет особенностей сферы искусства в Трудовом кодексе Российской Федерации. Формы трудового договора. Прием творческих работников на работу по совместительству. Порядок прекращения трудового договора.

Особые условия труда, связанные со спецификой организации творческого процесса в организациях исполнительских искусств.

Авторы: художник-постановщик, художник по костюмам, балетмейстер как со-участники творческо-производственного процесса. Режиссер как обладатель смежных прав. Служебное произведение.

Возможность гражданско-правовых отношений с режиссером, музыкальным руководителем постановки, другими участниками постановочной группы, а также с исполнителями (актерами, музыкантами) в рамках договора подряда или договора на предоставление возмездных услуг (договор на постановку, на исполнение роли, на художественно-световое решение спектакля и т. п.).

Взаимодействие работника и работодателя в планировании индивидуальной карьеры. Ротация кадров. Планирование карьеры со

стороны работника и со стороны руководителя. Программы подготовки кадрового резерва.

Этапы деловой карьеры. Понятие внешней оценки и ее взаимодействие с системой аттестации в организации. Значение и процедуры самооценки. Особенности творческой карьеры и возможности самоуправления.

Тема 5. Организация оплаты труда в организациях исполнительских искусств. Социальная защита творческих работников.

Взаимодействие руководства и коллектива театра

Нормативно-правовое регулирование трудовых отношений в театре.

Специфика трудовых отношений в театре. Понятие «творческий работник» в российском трудовом законодательстве. Особенности трудового договора театра с творческими работниками.

Права в области оплаты труда организаций исполнительских искусств разных организационно-правовых форм. Зависимость выбора форм и систем оплаты труда от источников, механизмов и размера финансирования организации исполнительских искусств.

Особенности оплаты труда в бюджетных учреждениях культуры. Тарифная и иные части заработной платы, их соотношение.

Формы оплаты труда в театре. Применение перспективной оплаты как стимулятора творческой активности артистов, ее достоинства и недостатки.

Соответствие форм оплаты труда режиссеров, дирижеров, художников, балетмейстеров специфике их трудового процесса.

Особенности оплаты труда работников художественно-постановочной части. Виды и типы коллективных форм организации труда, соответствующие специфике деятельности работников сценических подразделений художественно-постановочной части.

Особенности социальной защиты творческих работников театров, обусловленные двойственной природой их профессионального статуса.

Проблемы миграции творческих работников театров. Объективная природа миграции, ее уровень и организация. Службы занятости, агентства, театральная биржа. Особенности профессиональной переподготовки творческих работников.

Союз театральных деятелей России, другие творческие союзы, их роль в социальной защите творческих работников. Взаимодействие администрации с общественными организациями.

Художественное и административное руководство в театре и коллегиальные формы управления. Единоначалие и разделение полномочий. Автократия и демократия в управлении. Делегирование полномочий. Художественный совет, другие коллегиальные органы, совещательный характер их деятельности.

Взаимодействие художественного и административного руководства, основанного на разделении функций и полномочий, как основа эффективности деятельности театра.

Функции администрации: общее руководство театром, стратегическое планирование, обеспечение высокого уровня качества предоставляемых услуг, обеспечение театра квалифицированными кадрами и повышение их квалификации, установление тарифов и ставок оплаты труда, заключение договоров со сторонними организациями, выполнение обязательств перед поставщиками, бюджетом и банками, ремонт и капитальное строительство зданий и сооружений.

Функции художественного руководства: руководство артистическим персоналом, постановка новых спектаклей, обеспечение высокого качества создаваемых сценических произведений, формирование труппы, расстановка и использование творческих кадров, организация мероприятий по повышению уровня мастерства, внесение предложений о присвоении квалификации, разрядов, материальном и моральном поощрении работников театра.

Особенности конфликтов в театре. Трудовой кодекс Российской Федерации о порядке разрешения производственных конфликтов.

Понятие, основные стадии, механизм и типология конфликтов. Формальные, деловые (“инструментальные”) и неформальные («эмоциональные») отношения в театре. Поведенческие тенденции и проблемы.

Объективные и субъективные факторы возникновения конфликтов. Конструктивные и деструктивные последствия конфликта.

Условия и психологические методы разрешения конфликтов. Управление конфликтами: мирное сосуществование и компромисс, конструктивная конфронтация. Профессиональная этика и конфликт интересов. Этика решения спорных вопросов и конфликтных ситуаций. Этические проблемы и моральные конфликты в театральной деятельности.

Превентивный стиль управления для профилактики конфликтов. Поведенческая ориентация стратегий. Общие принципы управления конфликтами. Создание благоприятного социально-психологического климата в коллективе.

Профсоюзная организация в организации исполнительских искусств. Коллективный договор, его роль в создании благоприятной обстановки для творчества.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью процесса формирования компетенций, так как без настойчивой систематической самостоятельной работы по получению знаний, их обдумывания и применения невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе самостоятельной работы у обучающихся формируются навыки рефлексии, умение правильно и полно отражать результаты своей деятельности в устной и письменной речи, они имеют возможность сформировать культуру мышления, проявить способности к обобщению, анализу, восприятию информации, формулированию целей и выбору путей ее достижения (планированию).

Самостоятельная работа над конспектом лекций обеспечивает формирование у обучающихся таких структурных составляющих компетенций как «знать» и «уметь». Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на практическом занятии. Особое внимание необходимо уделить ключевым понятиям дисциплины.

Подготовка к практическим занятиям позволяет сформировать такие структурные составляющие компетенций как «уметь» и «владеть». При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой предполагает следующий алгоритм действий:

а). составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять схемы, таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом занятии и зачете;

б). ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания, используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8. При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, если это оговорено в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны.

Литература и иные источники информации, которые необходимо использовать в процессе самостоятельной работы, представлены в разделе 8 рабочей программы.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;

- развитие необходимых аналитических умений в процессе самостоятельной работы;

- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на освоение дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

1 – поиск в литературе необходимой для выполнения задания теоретической информации;

2 – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

3 – составление плана ответа на каждый вопрос;

4 – поиск примеров по рассматриваемому вопросу (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с использованием компьютерной техники и др.);
- найти и подготовить иллюстрационный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-10 минут.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется магистрантами во внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы магистрантов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. 6.3. *Задания для подготовки к практическим занятиям.*

Основными этапами и приемами самостоятельной работы магистрантов являются:

1. Знакомство с содержанием темы (п. 5.2 Программы), с вопросами и заданиями на практическое занятие по данной теме;

2. Отбор необходимых источников информации по теме/ вопросу/ заданию из Перечней нормативных правовых актов, основной и дополнительной литературы, представленных в разделе 8 настоящей рабочей программы;

3. Составление (при необходимости) кратких конспектов ответов на вопросы, подготовка конкретных примеров, схем, презентаций по практическим заданиям на основе текста лекций, учебно-методической и иной литературы.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, студент может также подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии, даже если такого вопроса нет в задании (п. 6.3.), то есть проявление инициативы магистрантами всячески приветствуется.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Основной целью практических занятий является формирование всех компетенций, приведенных в табл.1, и их структурных составляющих (знать, уметь, владеть).

Практическое занятие по теме 1. Управление персоналом как специфическая форма управления, правовые основы

Вопросы для обсуждения:

1. Трудовой кодекс Российской Федерации как правовая основа управления персоналом.
2. Стратегия развития организации и управление персоналом.
3. Персонал организации как объект управления. Роль персонала в информационном обществе.
4. Требования к персоналу: профессиональная пригодность, профессиональная компетентность, психологическая готовность к деятельности.
5. Необходимость адаптации новых работников, факторы эффективности адаптационной работы.
6. Оптимизация численности сотрудников. Работа с кадровым резервом.

Практическое занятие по теме 2. Социальные гарантии, условия труда и охрана труда. Профессиональное развитие и обучение, оценка и аттестация персонала

Вопросы для обсуждения:

1. Социальная защита как способ реализации прав личности.
2. Социальная защита работающих, безопасность труда, условия труда, охрана труда и здоровья.
3. Материальное стимулирование труда. Заработная плата. Формы и системы оплаты труда.
4. Специфика оплаты труда руководителей организации.
5. Нормативно-правовое регулирование и обеспечение аттестации персонала.
6. Профессиональное развитие и обучение персонала. Формы переподготовки и повышения квалификации.
7. Оценка и аттестация персонала как инструменты управления конфликтами.

Практическое занятие по теме 3. Управление персоналом в организациях исполнительских искусств. Структура персонала и специфика труда в театре

Вопросы для обсуждения:

1. Профессии и должности творческих работников театров и иных организаций исполнительских искусств.

2. Особенности труда артистов. Двойственность профессионального статуса.
3. Специфика труда административно-управленческого персонала театра.
4. Структура труппы драматического театра. Творческая востребованность артиста и характеристика его загрузки.
5. Состав трудового процесса и специфика труда режиссера, дирижера, балетмейстера, театрального художника (одна должность по выбору магистранта).
6. Состав трудового процесса и специфика труда директора театра.
7. Критерии определения рациональной численности творческого состава.
8. Работники разных специальностей художественно-постановочной части, коллективность труда сценических подразделений художественно-постановочной части.

Практическое занятие по теме 4. *Формирование творческого коллектива в театре. Планирование личной карьеры*

1. Нормативно-правовое регулирование трудовых отношений в театре.
2. Творческий коллектив в репертуарном театре и в театральном проекте (антрепризе).
3. Стабильность и мобильность труппы как условие эффективной деятельности репертуарного театра.
4. Трудовые и гражданско-правовые отношения театра с участниками творческого процесса, формы договоров.
5. Прием творческих работников на работу по совместительству. Порядок прекращения трудового договора.
6. Должности и квалификационные категории руководителей, художественного персонала.
7. Взаимодействие работника и работодателя в планировании индивидуальной карьеры.
8. Гражданско-правовые договоры с участниками постановочной группы, и исполнителями.

Практическое занятие по теме 5. *Организация оплаты труда в организациях исполнительских искусств. Социальная защита творческих работников. Взаимодействие руководства и коллектива театра*

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие «творческий работник» в российском трудовом законодательстве.
2. Права в области оплаты труда, формы и системы оплаты труда.
3. Особенности оплаты труда в бюджетных учреждениях культуры. Тарифная и иные части заработной платы, их соотношение.

4. Соответствие форм оплаты труда режиссеров, дирижеров, художников, балетмейстеров специфике их трудового процесса.
5. Проблемы миграции творческих работников театров.
6. Особенности профессиональной переподготовки творческих работников.
7. Художественное и административное руководство в театре и коллегиальные формы управления.
8. Творческие союзы, их роль в социальной защите творческих работников.
9. Особенности конфликтов в театре, упоавление конфликтами.
10. Коллективный договор, его роль в создании благоприятной обстановки для творчества.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине включают:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, включающим вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Нормативно-правовые документы

1. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
2. Гражданский кодекс Российской Федерации, от 30.11.1994 ФЗ N 51-ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
3. Федеральный закон 06.06.1997 № 115-ФЗ (с изменениями на 30.04.2021 г.) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: <http://docs.cntd.ru/document/9005213>
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 №

665 «О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165835/

5. Постановление Правительства РФ от 25.03.99 N 329 (ред. от 23.12.2002) "О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации"

а. Положение о театре в Российской Федерации

б. Положение о принципах финансирования государственных и муниципальных театров в Российской Федерации. [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22517/

6. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19559/

7. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/

8. Квалификационные характеристики должностей работников, занятых в организациях исполнительских искусств (театрах, музыкальных и танцевальных коллективах, концертных организациях, концертных залах, цирках). Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114608/

8.2. Перечень учебной литературы

1. Управление персоналом организации. Учебник [Текст] / под. ред. А. Кибанова. – М.: Инфра-М, 2021. – 695 с.
2. Самощенко Л.С. Менеджмент и управление проектами в театре. Учебное пособие. Театральный институт имени Бориса Щукина, 2019 г. Электронная библиотека Института.
3. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. И. Михайлина [и др.] – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 280 с.
4. Оценка персонала в организации [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 "Экономика" (квалификация (степень) "магистр") / А. М. Асалиев, Г. Г. Вукович, О. Г. Кириллова, Е. А. Косарева ; Рос. эконом. ун-т им. Г. В.

- Плеханова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 170 с. - <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453363>
5. Арсеньев Ю.Н. Управление персоналом. Модели управления : учебное пособие / Ю. Н. Арсеньев, С. И. Шелобаев, Т. Ю. Давыдова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 287 с.
 6. Аширов Д.А. Управление персоналом : учебное пособие / Д. А. Аширов. - М.: Проспект, 2009. - 432 с. 7.
 7. Егоршин А.П. Организация труда персонала : учебник/ А. П. Егоршин, А. К. Зайцев. - М.: Инфра-М, 2010. - 320 с.
 8. Кафидов В.В. Управление персоналом : учебное пособие / В. В. Кафидов. - СПб.: ПИТЕР, 2009. - 240 с.
 9. Грэхем, Х.Т. Управление человеческими ресурсами [Текст]: учебное пособие / Х.Т. Грэхем, Р. Беннет; пер. с англ. Т.Ю. Базарова и Б.Л. Еремина. - Москва: ЮНИТИ, 2003. - 598 с.

8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины

1. Авдеев В.В. Управление персоналом. Оптимизация командной работы. Реинжиниринговая технология : учебное пособие / В. В. Авдеев. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 960 с.
2. Аверин А.Н. Социальная политика и подготовка управленческих кадров : учебное пособие / А. Н. Аверин. - Изд. 2-е. - М.: Дашков и К, 2007. - 280 с.
3. Гусева В.С. Гарантии и компенсации. Справочник кадровика : практическое пособие / В. С. Гусева. - М.: Экзамен, 2008. – 286 с.
4. Егоршин А.П. Организация труда персонала : учебник/ А. П. Егоршин, А. К. Зайцев. - М.: Инфра-М, 2010. - 320 с.
5. Шекова Е. Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2014 - 416 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"
6. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. [Электронный ресурс] / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/13880>

8.4. Интернет-ресурсы

1. Национальная электронная библиотека России НЭБ РФ <http://нэб.рф>
2. Справочно-правовая систем «Консультант плюс» Consultant.ru
3. Справочно-правовая система «Гарант» garant.ru
4. Справочно-правовая система «Кодекс» www.kodeks.ru
5. Справочно-правовая система «Право» www.pravo.gov.ru

6. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. <http://elibrary.ru/defaultx.asp>
7. Кадровая служба и управление персоналом предприятия [Электронный ресурс]: сайт журнала. – <http://www.delopress.ru/journals.php?page=staff>,
8. Кадровое дело [Электронный ресурс]: сайт журнала. – <http://www.kdelo.ru>
9. Работа с персоналом [Электронный ресурс]: сайт журнала. <http://www.hr-journal.ru>
10. Управление персоналом [Электронный ресурс]: сайт журнала. <http://www.top-personal.ru/magazines.html>
11. Экономика. Социология. Менеджмент [Электронный ресурс]: федеральный образовательный портал. <http://ecsocman.hse.ru/>

8.5. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используются ЭБС «Руко́нт» <http://rucont.ru/> и ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com>

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Содержание

Введение.....	2
1. Цель и задачи освоения дисциплины.....	2
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	3
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	3
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	4
5. Содержание дисциплины.....	5
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	5
5.2. Содержание тем дисциплины.....	5
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....	10
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины...	10
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	12
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям	13
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации	15
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	15
8.1. Нормативно-правовые документы.....	15
8.2. Перечень учебной литературы.....	16
8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины.	17
8.4. Интернет-ресурсы.....	17
8.5. Информационные технологии, используемые в обучении.....	18
9. Описание материально-технической базы.....	18

Министерство культуры Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ**

БОРИСА ЩУКИНА

**ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕ-
НИЯ ВАХТАНГОВА»**

(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра режиссуры

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе

_____/Морозова И.С./

31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Видеосъемочная техника»

по направлению подготовки

52.04.03 Театральное искусство

(уровень - магистратура)

профиль «Сценография»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г..*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины	4
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	5
5. Содержание учебной дисциплины.....	6
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	6
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	7
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	9
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	9
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	11
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	12
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	13
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	14
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	14
8.2. Интернет-ресурсы.....	15
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	16
9. Описание материально-технической базы.....	16

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Видеосъемочная техника» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Современный театр широко использует видео изображение в оформлении спектакля. Это и разного рода видео инсталляция, и параллельная спектаклю видеосъемка крупных планов артистов на сцене, и включение в спектакль документальной съемки, и многое другое. Очевидно, что видеоизображение должно стилистически коррелировать с художественными принципами сценографии. Для достижения такого стилистического единства, сценограф обязан владеть основами мастерства кинооператора, чтобы самостоятельно отснять необходимое для видеоинсталляции изображение, или грамотно поставить задачу кинооператору.

Трудоемкость дисциплины «Видеосъемочная техника» составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа). Форма промежуточной аттестации для студентов очной формы обучения: в 1 семестре – зачет.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- иметь по возможности полное представление о творческих возможностях операторской работы;
- понять взаимосвязь технических аспектов видеосъемки с художественным результатом;
- управлять процессом формирования видео изображения в театральном спектакле;

Задачи:

- изучить устройство видеокамеры;
- ознакомиться с основными приемами различных видов видеосъемки;
- ознакомиться с особенностями формирования цифрового видеоизображения;
- освоить композиционные приемы построения видеокадра;
- ознакомиться с особенностями съемки на натуре и в павильоне;
- получить представление о различных видах операторского оборудования;
- изучить основные понятия теории видеомонтажа;
- научиться правильно ставить художественную задачу видеооператору.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Видеосъемочная техника» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений ФТД. Факультативы ОПОП ВО по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство».

Дисциплина «Видеосъемочная техника» – важная составляющая профессиональной квалификации выпускника, так-как в результате ее изучения возникает умение рационально структурировать творческий процесс создания сценографии спектакля. Обучение по этой дисциплине осуществляется в тесном взаимодействии с освоением таких дисциплин, как: «Философия и история культуры», «История художественных стилей», «История сценографии», «Устройство и техническое оборудование сцены», «Театральное освещение», «Технология изготовления декораций», «Формирование и монтаж видео контента», «Основы театрального менеджмента».

3. Планируемые результаты обучения

Освоение «Видеосъемочная техника» направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
ПК-1. <i>Способность к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса.</i>	ПК-1.1. Осознает специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания ПК-1.2. Самостоятельно разрабатывает и реализует творческий замысел в области сценических искусств, в соответствии с выбранным профилем ПК-1.3. Обладает навыками креативной работы в области сценических искусств	Знает: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения Умеет: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; Владеет: - навыками креативной работы в области сценических искусств.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины «Видеосъемочная техника» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часов). Форма промежуточной аттестации для студентов очной формы обучения: в 1 семестре – зачет.

Виды учебной работы		1 семестр	Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		32	32
Лекции		10	10
Практические занятия (семинары)		22	22
Форма промежуточной аттестации		зачет	
2. Самостоятельная работа		40	40
Трудоемкость	час.	72	72
	ЗЕТ	2	2

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактн ая работа, час.		СРС	Всего, час
		Л	ПЗ		
Раздел I. Камера					
1.	Тема 1. Камера. Устройство и принципы работы	1	2		4
2.	Тема 2. Свет и цвет	1	2		4
3	Тема 3. Оптика	1	2		4
4	Тема 4. Особенности цифрового изображения	1	2		2
5	Тема 5. Особенности съёмки видео. Специальные виды съёмки	1	2		2
Раздел II Мастерство оператора					
6.	Тема 6. Композиция	1	1		2
7.	Тема 7. Движение камеры.	1	1		2

8.	Тема 8. Особенности съёмки на натуре. Особенности документальной съёмки	1	2	10	12
9.	Тема 9. Особенности съёмки в павильоне. Предметная съёмка	1	2	10	12
10.	Тема 10. Операторское оборудование, осветительные приборы, прочая специальная техника.	1	2		2
11	Тема 11. Спектр менталитетов изображения. от Голливуда до Догмы 95		2		2
12	Тема 12. Создание изображения, стилистики монтажной работы. Основные принципы монтажа.		2	20	24
	Зачет				
	Итого в 1 семестре	10	22	40	72

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

В рамках программы «Видеосъемочная техника» изучаются:

Раздел I. Камера.

Тема 1. Устройство и принципы работы.

Зеркальные и беззеркальные фотоаппараты. Фоторецепторы. Матрица.

Форматы матрицы

Экспозиция. Экспотройка. Динамический диапазон.

Тема 2. Свет и цвет

Цветовые пространства. Аддитивный и субтрактивный синтез. Основные принципы цветокоррекции. Экспозиция.

Тема 3. Оптика

Фокусное расстояние. Выпуклость линзы Диафрагма. Глубина резкости

Светосила Диффракция. Дисперсия. Дисторсия. Хроматическая абберация.

Популярные линейки оптики и их визуальные особенности. Анаморфоты.

Выбор оптики при работе с глубиной пространства.

Тема 4. Особенности цифрового изображения

RAW и JPEG. Кодеки сжатия. Артефакты компрессии. Шумы. Муар. Бендинг.

Битность. Гаммы и луты.

Тема 5. Особенности съёмки видео. Специальные виды съёмки.

Съемка со штатива. Съёмка с рук. Выбор вида фокусировки изображения. Съёмка с движения. Съёмка при недостаточной освещенности. Съёмка на хромакее. Slow motion. Time-lapse. Съёмка с дрона.

Раздел II Мастерство оператора

Тема 6. Композиция

Основные виды соотношения сторон. Выбор точки съёмки. Выбор крупности. Кадрирование. Композиционный центр. Композиция линий и композиция пятен. Виды композиции: Линейная, тональная. Фокусировка внимания.

Тема 7. Движение камеры.

Наезд, отъезд, скольжение, следование. Психологические особенности восприятия каждого вида движения. Темп и ритм движения. Вращение камеры.

Тема 8. Особенности съёмки на природе.

Особенности документальной съёмки. Съёмка природных объектов при различных погодных условиях. Съёмка промышленных объектов. Съёмка транспортных средств. Портрет персонажа в документальной съёмке.

Тема 9. Особенности съёмки в павильоне. Предметная съёмка.

Особенности процесса и специфика оборудования при съёмке в павильоне, интерьере. Особенности постановочной съёмки. Основные принципы освещения при павильонной съёмке.

Тема 10. Операторское оборудование, осветительные приборы.

Автогрипы. Видеорекордеры. Видеоосвет. Видоискатели на LCD экран. Держатели и крепления. Штативы для камер и осветительных приборов. Рамы, пены, флаги.

Тема 11. Спектр менталитетов изображения.

Формирование изображения в кинематографе Голливуда. Теоретическая основа манифеста «Догма 1995».

Тема **12.** Создание изображения, стилистики монтажной работы.

Различные способы построения художественной метрики пространства кадра. Стилистика видео изображения и ее соотношения со стилистикой сценографии, для которой создается видео инсталляция. Монтаж динамического изображения, как художественный язык. Виды и способы монтажа. Последовательный монтаж. Параллельный монтаж. Ассоциативный монтаж. Перебивка. Монтаж, как средство управления течением времени в кадре.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно зафиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить глоссарий дисциплины.

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и промежуточной аттестации.

Практические занятия. Система практических занятий позволяет каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения занятий данного вида.

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной подготовке и непосредственно на занятии.

В современных условиях практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверку домашнего задания;
- изучение нового материала;
- рефлексию;

- решение задач;
- моделирование различных ситуаций и др.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на вопросы обучающихся; презентация домашних заданий, обсуждение, решение задач; заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий определяется из собственно практической части и это могут быть обсуждения докладов, рефератов, дискуссии, решение разнообразных задач и др. Обучающимся предлагаются вопросы для подготовки и обсуждения, отражающие содержание аудиторных занятий; типовые задания, выполнение которых будет учитываться при промежуточной аттестации.

Основная и дополнительная литература представлена в соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, обобщающих опыт отечественных и зарубежных исследователей.

Методические указания нужны обучающимся для того, чтобы увидеть перспективу изучения дисциплины, спланировать самостоятельную работу, лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к промежуточной аттестации.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным вопросам;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти и/или подготовить наглядный материал;

Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих формах:

- подбор и изучение иллюстративного и описательного материала по отдельным темам
- ознакомление со специальной литературой по разделам и темам дисциплины;
- создание раскадровок для видеосъемки;
- ознакомление с изобразительными возможностями видеокамеры.

6.2. Задания для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы по темам.

Тема 8. Особенности съёмки на природе. Особенности документальной съёмки

Цель:

Научиться понимать технические особенности процесса натурной и документальной видеосъемки.

Содержание:

Режиссерский сценарий документального видеоролика на 5 минут.

Требования:

Задание выполняется в виде текста.

Текст набирается в любом текстовом редакторе.

Тема 9. Особенности съемки в павильоне. Предметная съемка

Цель:

Ознакомиться с принципами съемки в павильоне и предметной съемки.

Содержание:

Предметная композиция на заданную тему с человеческой фигурой (фигурами).

Требования:

Задание выполняется в виде фотографии или видео ролика.

Тема 12. Создание изображения, стилистики монтажной работы. Основные принципы монтажа.

Цель:

Ознакомиться с основными понятиями искусства киномонтажа.

Содержание:

Подробная цветная раскадровка трехминутного ролика на заданную тему.

Требования:

Задание выполняется цветными фломастерами в виде эскизной раскадровки с отметками продолжительности кадров.

Критерии оценивания:

10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом;

8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения;

6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;

4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, слабая логика изложения и обоснования;

2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении;

1 – отсутствие каких-либо знаний.

0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал выставляется неудовлетворительная оценка.

Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 (удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично).

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме

Тема 3. Оптика

Цель:

Научиться понимать зависимость пространственных свойств изображения от фокусного расстояния объектива.

Содержание:

Серия фотографий, выполненных с одной точки с разным фокусным расстоянием. (Разными объективами или трансфокатором.)

Требования:

Задание выполняется в виде файлов, пригодных для демонстрации через проектор.

Вопросы к обсуждению

Художественные аспекты изменения визуальной глубина изображения при изменении фокусного расстояния объектива.

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме

Тема 6. Композиция

Цель:

Научиться выстраивать композицию в соответствии с локальной творческой задачей видеокadra и в зависимости от пропорции изобразительной поверхности.

Содержание:

Три эскиза видеокадров одинакового предметного наполнения, но разной эмоциональной окраски. (радость, горе, безразличие)

Требования:

Задание выполняется в виде набросков цветными фломастерами.

Вопросы к обсуждению

Эмоциональная содержательность композиционной структуры изображения.

Тема 7. Движение камеры.**Цель:**

Научиться понимать психологические особенности восприятия каждого вида движения камеры.

Содержание:

3-4 примера из кинематографической классики, иллюстрирующих возможности психологического воздействия движения камеры.

Требования:

Задание выполняется в виде скачанных из сети Интернет коротких фрагментов.

Вопросы к обсуждению

Художественные свойства изобразительного пространства, создаваемого движением камеры или использованием трансфокатора.

Тема 12. Создание изображения, стилистики монтажной работы. Основные принципы монтажа.**Цель:**

Научиться понимать зависимость художественного смысла визуального произведения от различных стилистик формирования изображения.

Содержание:

Три короткие раскадровки одного и того же сюжета, выполненные с использованием различных принципов пространственного и монтажного формирования изображения.

Требования:

Раскадровки выполняются в виде эскизов фломастерами или файлов в программе Pyotoshop.

Вопросы к обсуждению

Спектр менталитетов изображения.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная:

1. Грегориан Е.А. Основы композиции в прикладной графике. Учебно-методическое пособие. Ереван 2003
2. Литвинов, Г.В. Сценография: Учебное пособие / Литвинов Геннадий Васильевич, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Г.В. Литвинов. — Челябинск: ЧГАКИ, 2013.— 184 с. — ISBN 978-5-94839-388-9. ЭБС РУКОНТ
1. Боулт Джон Э. Художники русского театра. 1880-1930. М., Искусство, 1990
2. Власова Р.И. Русское театральное-декорационное искусство начала XX века. Л., Художник РСФСР, 1984

Дополнительная:

1. Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт. М., Советский художник, 1990
2. Михайлова А. А. Образ спектакля. М., Искусство, 1978
3. Михайлова А.А. Мейерхольд и художники. М., Галарт, 1995.
4. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до середины XX века . М., Эдиториал УРСС, 1997
5. Пожарская М. Русские сезоны в Париже. 1908-1929. М., Искусство, 1988
6. Сидорина Е.В. Русский конструктивизм. Истоки, идеи, практика. М., 1995
7. Коваленко Г.А. Александра Экстер. Путь художника. Художник и время. М., Советский художник, 1993
8. Москва -Париж. 1900-1930. Каталог выставки. М., Советский художник, 1981
9. Козлинский В. Фрезе Э. Художник и театр. М., Искусство, 1975
10. А.Е.Суржаненко. Малярные и обойные работы. М, Высшая школа, 1964г
11. Кринский Ф.К., Ламцов И.В., Туркус М.А. Элементы архитектурно-пространственной композиции. – М. Стройиздат, 1968
12. Основы архитектурной композиции и проектирования Ю.Г.Божко, Г.И. Иванова, Н.А. Киреева и др.: Под общ. ред. А.А. Тица. – К.: «Вища школа», 1976

13. Объемно-пространственная композиция: Учеб. для вузов/ А.В. Степанов, В.И. Мальгин, Г.И. Иванова и др. – М.: Стройиздат, 1993
14. Кирсанова Р.М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века. 18. Художники театра о своём творчестве. М., Искусство, 1973
15. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. Собрание сочинений в 8 томах. М., 1960
16. Пожарская М.Н. А.Я. Головин. Путь художника. Художник и время. М., Искусство, 1990
17. Березкин В.И. Открытая сцена Давида Боровского. М. Книжный дом «Либроком», 2009
18. Санникова, Л.И. Художественный образ в сценографии. М.: Изд-во "Лань", 2016
19. Вилькин А.М. О границах дозволенного. Педагогические импровизации на заданную тему М. ГИТИС, 2011.
20. Боровский Д.Л. Убегающее пространство. М.: Эксмо, 2006.
21. Бархин С.М. Ламповая копоть. М. 2007
22. Л.Кулешов. Азбука кинорежиссуры. М. Искусство, 1969
23. Сергей Эйзенштейн. Монтаж. М. Искусство, 1968
24. Брюс Блок. Визуальное повествование
25. А. Заика. Цифровая видеосъемка и монтаж. М. Олма-Пресс, 2006

8.2. Интернет-ресурсы

1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.zipsites.ru/>
2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: <http://www.iqlib.ru>
3. Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://liber.rsuh.ru/>
4. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
5. Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>
6. <http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/>
7. Интернет-библиотека Института философии РАН
<http://www.philosophy.ru/library/library.html>
8. <http://elibrary.ru>
9. <http://liber.rsuh.ru>
10. Федеральный портал "Российское образование": <http://window.edu.ru/catalog/>
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам": <http://window.edu.ru/>
11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: <http://school-collection.edu.ru/>

12. Федеральный центр информационно-образовательных ресур-сов:
<http://fcior.edu.ru/>
13. Электронная библиотека "Книгафонд": <http://www.knigafund.ru/>
14. Электронная библиотека " ЭБС IPRbooks": <http://www.iprbookshop.ru/>
15. Электронно-библиотечная система «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руконт» <http://rucont.ru/>. И ЭБС Лань <http://e.lanbook.com/>

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и

	промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ
БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра режиссуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____/Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ СЦЕНОГРАФИИ»

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство
(уровень - магистратура)

профиль «Сценография»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины	4
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	7
5. Содержание учебной дисциплины.....	8
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	8
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	10
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	17
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	17
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	20
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	22
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	24
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	24
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	24
8.2. Интернет-ресурсы.....	28
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	29
9. Описание материально-технической базы.....	29

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «История сценографии» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института. .

История сценографии является одним из важнейших элементов в сложении образа спектакля.

Поэтому умение режиссера правильно работать с художником, точно и ярко формулировать ему предмет эстетической и нравственной проповеди, определять жанр и меру условности – серьезно влияет на художественный результат. Ведь известно, что 90% информации об окружающем мире человек получает через зрение.

Для достижения такого умения режиссеру необходимо ориентироваться в круге проблем теории изобразительного искусства, иметь общее представление о методиках и эмоционально-психологической окраске деятельности художника-сценографа. Это позволит режиссеру добиться от сценографа максимальной творческой отдачи на пользу их общему детищу – спектаклю...

Режиссер, пытающийся самостоятельно создавать сценографию для своих спектаклей, должен осознать рискованность таких попыток, ибо сценография, как и любой другой вид изобразительного искусства, требует для освоения огромного объема профессиональных знаний и ремесленных навыков.

Только в творческом содружестве режиссера с художником рождается спектакль, как единый творческий организм, в коем сценография неотделима от режиссуры.

Структурно дисциплина состоит из 4 разделов и 18 тем. Трудоемкость дисциплины «История сценографии» составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Форма промежуточной аттестации – зачет для студентов очной формы обучения в 1 семестре.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- получение целостного системного представления об истории театрально-декорационного искусства;
- углубление и расширение знания теоретических основ создания театрального пространства;
- овладение основами описания и анализа сценографии в контексте конкретного спектакля;
- формирование представлений о современных тенденциях в мировой сценографии.

Задачи:

- приобрести умения и навыки анализа изобразительной составляющей художественного образа спектакля;
- научиться правильному пониманию способов достижений внутреннего стилистического единства элементов спектакля;
- познакомиться с различными художественными и технологическими проблемами, стоящими перед художником спектакля.
- получить систематические знания об историческом разнообразии форм и методов декорационного оформления спектакля.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «История сценографии» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство» для очной формы обучения.

Дисциплина «История сценографии» занимает важнейшее место в профессиональной подготовке выпускника. Обучение по этой дисциплине осуществляется в тесном взаимодействии с освоением таких дисциплин, как:

«Теория и история искусства», «История художественных стилей», «История культуры и быта», «История костюма», «Архитектура театральных зданий», «Работа художника с режиссером-постановщиком», «Устройство и техническое оборудование сцены», «Театральное освещение», «Информационные технологии в профессиональной сфере», «Театральная бутафория».

3. Планируемые результаты обучения

Освоение дисциплины «История сценографии» направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций УК-5.2. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	Знает: - различные исторические типы культур; - знает формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; Умеет: - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности. Владеет: - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1. Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства ОПК-1.2. Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знает: - содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; - специфику философии искусства и тенденции ее развития в контексте истории философии; - особенности философского осмысления основных видов, жанров, стилей искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы и т. д.); Умеет: - проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода, в котором оно создано; - выстраивать взаимосвязь произведения искусства с культурно-историческим контекстом; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию;

		- выносить обоснованное эстетическое суждение о конкретном произведении искусства в соответствии с эстетическими идеями конкретного исторического периода. Владеет: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – профессиональной терминологией.
ПК-2. Способен проектировать сценическое пространство с заданными эмоциональными и пластическими свойствами, создающими неповторимый образ спектакля.	ПК-2.1. Способен проектировать сценическое пространство с заданными эмоциональными и пластическими свойствами ПК-2.2. Способен создавать неповторимый образ спектакля	Знает: - основы литературной, драматургической, постановочной, работы; - основы источниковедческой работы; - основы социальной работы с аудиторией; Умеет: - вести кураторскую работу в области театрального проектирования и реализации творческих программ; - вести драматургическую работу. Уметь вести постановочную работу по созданию театрально-культурных проектов; Владеет: - навыками составительской работы в театральной сфере; - навыками драматургической работы; - навыками постановочной деятельности по созданию театрально-культурных проектов; - навыками социальной работы со зрителем.
ПК-3. Способен обеспечить синтез различных видов изобразительного искусства в пределах сценографического проекта.	ПК-3.1. Обеспечивает синтез различных видов изобразительного искусства ПК-3.2. Способен создавать сценографический проект	Знает: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения Умеет: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; Владеет:

		- навыками креативной работы в области сценических искусств.
--	--	--

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины «История сценографии» составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет для студентов очной формы обучения в 1 семестре.

Виды учебной работы		Всего часов	
		1 семестр	всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		32	32
Лекции		12	12
Практические занятия (семинары)		20	20
Форма промежуточной аттестации- зачет, зачет с оценкой, экзамен		Зачет	Зачет
2. Самостоятельная работа		40	40
Трудоемкость	час.	72	72
	ЗЕТ	2	2

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№№	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего, час
		Л	ПЗ		
Раздел I.					
История и теория сценографии от Античности до эпохи Возрождения					
1.	Тема 1. Введение в историю и теорию сценографии. Первые сценические площадки. /Лек/	1	2	2	5
2.	Тема 2. Античный театр. Сценография Древней Греции/Лек/	1	2	2	5
3.	Тема 3. Театр Древнего Рима. /Лек/	1	2	2	5
4.	Тема 4. Мистерияльный театр как явление городской культуры. /Лек/	1	2	2	5
5.	Тема 5. Причины отсутствия театрального здания. Комедия дель арте /Сем/	1	4	4	9
Раздел II.					
История и теория сценографии от Возрождения до театра Нового времени					
6.	Тема 1. Итальянская перспективная сцена. Публичные и частные театры Англии. /Лек/	1	2	2	5
7.	Тема 2. Театр эпохи барокко. Кулисно-арочная система /Лек/	1	2	2	5
8.	Тема 3. Театр эпохи Просвещения /Лек/	1	2	2	5
9.	Тема 4. Попытка преодоления статичности декорации. /Сем/	1	4	4	9

Раздел III. История и теория сценографии от театра Нового времени до XX века					
10.	Тема 1. Адольф Аппиа. Гордон Крэг /Лек/	1	2	2	5
11.	Тема 2. Эстетика модерна и авангард в сценографии к. XIX – начале XX в./Лек/	1	2	2	5
12.	Тема 3. Конструктивизм в сценографии спектаклей Вс. Мейерхольда. Художники Камерного театра. /Лек/	1	2	2	5
13.	Тема 4. От сценографии к театру художника /Сем/	1	4	4	9

Раздел IV. История и теория сценографии театра XX–XXI веков					
14.	Тема 1. Европейский театр середины – второй половины XX века /Лек/	1	2	2	5
15.	Тема 2. Отечественная сценография советской эпохи и новейшего времени в контексте основных мировых тенденций театрально-декорационного искусства. /Лек/	1	2	2	5
16.	Тема 3. Ведущие сценографы второй половины XX века Йозеф Свобода, Джанни Ратто, Каспар Неер, Леон Жискиа, Жак Ноэль, Олаф Альтман. /Лек/	1	2	2	5
17.	Тема 4. Основные направления современной сценографии мирового театра. /Лек/	2	2	2	6
18.	Тема 5. Понятие «спектакль»/ понятие перформативности. /Сем/	2	4	4	10
	Зачет				
	Итого	12	20	40	72

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Раздел I. История и теория сценографии от Античности до эпохи Возрождения

Тема 1. Введение в историю и теорию сценографии. Первые сценические площадки. Театр как синтетический вид искусства. Определение сценографии и ее основных элементов (декорации, театральные механизмы, костюмы, грим, реквизит, освещение, специальные эффекты). Синтетическая природа театрального искусства. Связь сценографии с достижениями изобразительного искусства, архитектуры, науки и техники. Архаические театральные формы и использование элементов сценографического оформления.

Тема 2. Античный театр. Сценография Древней Греции. Устройство греческого театра, эволюция сценического оформления, объемные и живописные декорации: вопрос о появлении перспективы и попытках иллюзорного изображения трехмерного пространства на плоскости как специфически театральном методе. Театральные механизмы (экикклема и эорема) и спецэффекты. Маска в трагедии и комедии.

Тема 3. Театр Древнего Рима. Заимствование и преодоление греческих традиций. Архитектурные особенности римского театра. Глава о театральных зданиях в «Десяти книгах об архитектуре» Витрувия. Зрелища и зрелищность в Древнем Риме.

Тема 4. Мистерияльный театр как явление городской культуры. Оформление средневековых религиозных представлений. Стереотип о «примитивной» сценографии европейских мистерий. Симультанный принцип действия – естественное решение для уличных шествий и площадных представлений. Церковь как первое театральное пространство, использование специальных элементов оформления внутри храмов в ходе литургической драмы. Система «предназначенных мест» или «беседок» и повозок. Использование механизмов и специальных эффектов. Валансьенское действо.

Тема 5. Причины отсутствия театрального здания. Комедия дель арте. Феномен итальянского театра импровизации. Маска и костюм персонажей как способ создания характера, устойчивого сценического образа. Гоцци и Гольдони.

Раздел II. История и теория сценографии от Возрождения до театра Нового времени

Тема 1. Итальянская перспективная сцена. Публичные и частные театры Англии. Особенности театрального пространства в Италии XV века. Сложные сценографические приемы, основанные на достижениях живописи, инженерного

искусства и науки Кватроченто. Итальянский театр эпохи Возрождения: от интерьера храма к сцене-коробке. Появление первых перспективных декораций. Сценография придворных представлений Медичи середины XVI– начала XVII веков. Система телариев, усложнение театральной машинерии и освещения. Итальянская сцена-коробка. «Десять книг об архитектуре» Витрувия как основа для теоретических и практических экспериментов Андреа Палладио, Винченцо Скамоцци и Себастьяно Серлио. Театры Олимпико (1585) Андреа Палладио и Винченцо Скамоцци в Виченце.

«Особый путь» английского елизаветинского театра и театра эпохи ранних Стюартов. Открытые и закрытые театры, миф о «пустой сцене», использование декораций, реквизита и спецэффектов в ходе публичных представлений. Деятельность Иниго Джонса в качестве театрального архитектора и сценографа придворных масок, влияние на него идей Андреа Палладио и в целом итальянской театральной традиции: перспективные декорации, подвижные кулисы, иллюзорная архитектура, использование световых эффектов.

Тема 2. Театр эпохи барокко. Кулисно-арочная система. Окончательное оформление сцены по-итальянски: театр Фарнезе (1618) в Парме. Возникновение падуг и потолочных светильников-софитов, капитального архитектурного портала, системы кулис и кулисных машин. Альфонсо Париджи и Николо Саббатини («Об искусстве строить сцены и машины», 1638). Усложнение полетных устройств и машинерии, иллюзорные живописные декорации и фантастическая архитектура. Театр как эзотерический мир. Деятельность династии театральных художников и архитекторов Галли-Бибиена.

Тема 3. Театр эпохи Просвещения. *Сценография и сценографы во французском театре XVII– 1-й пол. XVIII века.* Первое использование поворотного круга (1617), сохранение традиций симультанного оформления сцены – зарисовки (1634) Лорана Маэло, декоратора Бургундского Отеля.

Отечественное театрально-декорационное искусство эпохи барокко и классицизма. Деятельность Джузеппе Валериани в качестве придворного сценографа и архитектора, его сотрудничество с Ф. Арайя. Братья Бельские, Иван Яковлевич Вишняков, Иван Иванович Фирсов – отечественные художники и сценографы. Театр Ф.Г. Волкова в Ярославле (1750). Учреждение русского государственного публичного театра в Петербурге (1756). Создание постоянного общедоступного и Петровского театра в Москве. Эрмитажный театр Джакомо Кваренги (1784) в Петербурге. Останкинский театр (1795) в Москве. Сценография Пьетро ди Готтардо Гонзага. Трактаты Гонзага, посвященные сценографии, практические инновации: введение в спектакль реального видового пейзажа. Диагональное построение панорам с изображениями Петербурга, Гатчины, Павловска. Создание бытовой интерьерной декорации, исходя из принципов классицизма (замкнутое пространство, простота форм, скупость бытовых деталей). Появление предромантических тенденций в творчестве Гонзага.

Тема 4. Попытка преодоления статичности декорации. «Великий маг сцены» Джакомо Торрелли и распространение системы кулисно-арочной декорации (до 1662), участие семьи Вигарани в строительстве нового оперного театра в Тюильри. «Зал механизмов» (Salle des Machines) в Тюильри и сценографическая деятельность Джованни Никколо Сервандони, мастера театральных спецэффектов.

Отечественное театрально-декорационное искусство эпохи романтизма. Эстетические принципы романтизма. Архитектурные ведуты и пасторальные сценические пейзажи с фигурами. Театральный костюм эпохи романтизма. Стилизация народных костюмов по моде того времени. Буржуазная драма и появление павильона. Набор «дежурных» декораций для постановки комедий (А. С. Грибоедов «Горе от ума», 1831; Н.Гоголь «Ревизор», 1836).

Оформление романтического музыкального спектакля в 1830 – 1840-е гг. Сценическая машинерия. Постановочные эффекты и стандартный набор типовых

декораций для пьес разных жанров. А. А. Роллер (1805 - 1891). Сочетание искусства декоратора и театрального машиниста. Использование кулисно-арочной системы, «развальная» сборка декораций. Интерес к историческим сюжетам и эклектичность сценографии Роллера. Стилизация русской архитектуры, декоративность, эклектика, как главная черта оформления опер. Театральная архитектура эпохи ампира в Европе и России.

Раздел III. История и теория сценографии от театра Нового времени до XX века

Тема 1. Адольф Аппиа. Гордон Крэг. *Европейская сценография 2-й пол. XIX века.* Преодоление кулисно-арочной системы – Мейнингенский театр (1870–80), применение пратикаблей. Замена свечей и газовых светильников на электрическое освещение. Выступление Эмиля Золя против идеализированных декораций, натурализм и «точное воспроизведение социальной среды» во французском театре. Натурализм в сценографии раннего МХТ. Символизм во французском (Дени, Серюзье, Тулуз-Лотрек и другие) и русском (Врубель) как противопоставление излишней натуралистичности.

Поиски новых форм и эксперименты 1-й пол. XX века. Идеи «философского театра» А. Аппиа в Швейцарии и Г. Крэга в Великобритании – обращение к абстрактным декорациям, интенсивное использование театрального света как формообразующего элемента. Эксперименты Макса Рейнхардта и сценография: использование трансформирующихся объемных декораций, применение вращающегося сценического круга, театр-арена.

Тема 2. Эстетика модерна и авангард в сценографии к. XIX – начале XX в. *Эстетика ар-нуво и европейский театр.* «Мир искусства» (А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, М. В. Добужинский, Н. К. Рерих и др.) и Русские сезоны. Московский Художественный театр и художники «Мира искусства». Творчество А. Я. Головина, его сотрудничество с В. Э. Мейерхольдом. «Маскарад» Мейерхольда и

Головина на сцене Александринского театра (25 февраля 1917 года) – прощание с эпохой.

Авангардные направления в сценографии начала XX века. Кубизм, футуризм, экспрессионизм в русском и европейском театре (Ларионов, Гончарова, Малевич, Шагал, Пикассо, Брак и другие). Немецкий экспрессионизм 20-х годов. Театр Э. Пискатора, реализованный арх. Вальтером Гропиусом (1928), как развитие идеи театра-арены Макса Рейнхарда: сценография представляет собой динамичную трансформирующуюся среду, впервые применяются экраны и проекции.

Тема 3. Конструктивизм в сценографии спектаклей Вс. Мейерхольда. Художники Камерного театра. В. Э. Мейерхольд и сценография. Попытки разрушения сцены-коробки. Конструктивизм в театре: программа «Театральный Октябрь». Сценография Л.Поповой, В.Степановой, А.Родченко в спектаклях Мейерхольда «Великодушный рогоносец», «Смерть Тарелкина», «Клоп» и др. Постановка «Принцессы Турандот» Е. Вахтангова в сценографии И. Нивинского (1922). Камерный театр А. Таирова и сценография А. Экстер, А. Веснина, В. и Г. Стенбергов. Проект Театра им. Вс. Мейерхольда. – арх. М. Бархин (1931–1932). Круговая сцена: от И. Фуртенбаха (1663) до Н. Акимова (1957), новое обращение к симультанной сцене.

Тема 4. От сценографии к театру художника. Возрастание роли художника в реализации режиссерского замысла. Стремление к созданию синтетического спектакля. Разрушение иллюзии жизненного правдоподобия. Трехмерность декораций. Особый интерес к разработке планшета и сцены-площадки. Эмоциональное воздействие «сценических сдвигов». Эксперименты В. Татлина, Э. Лисицкого, В. Дмитриева и др. Значение света в формировании сценографического пространства.

Раздел IV. История и теория сценографии театра XX–XXI веков

Тема 1. Европейский театр середины - второй половины XX века. Воплощение в сценографии основных художественных направлений европейского и мирового изобразительного искусства послевоенного периода. «Пустое пространство» в спектаклях Питера Брука. Польская школа сценографии. Спектакли Тадеуша Кантора.

Тема 2. Отечественная сценография советской эпохи и новейшего времени в контексте основных мировых тенденций театрально-декорационного искусства. П. Вильямс, В. Ф. Рындин, А. Г. Тышлер, Н. И. Альтман, В. В. Дмитриев, Н. П. Акимов, Давид Боровский, Эдуард Кочергин, Даниил Лидер, Сергей Бархин, Борис Мессерер, Валерий Левенталь, Владимир Серебровский, С. Бенедиктов, А. Яцовскис, Игорь Попов, Олег Шейнцис, Дмитрий Крымов и другие.

Тема 3. Ведущие сценографы второй половины XX века. «Латерна магика» Йозефа Свободы. Сценограф-новатор, впервые применивший кинетические декорации, лазер, голографию, разработавший систему полиэкрана. Сценография Франко Дзеффирелли, Лучано Дамиани, Жоржа (Георгия) Цыпина, Дэвида Хокни, Джанни Ратто, Каспара Неер, Леона Жиска, Жака Ноэль, Олафа Альтмана и других зарубежных сценографов. Сценография в спектаклях Джоржо Стрелера.

Тема 4. Основные направления современной сценографии мирового театра. *Театр и мультимедиа*. Сценография Роберта Уилсона, Робера Лепажа. Сочетание минимализма и этнографизма в спектаклях Марианн Мнушкин, Люка Персиваля, Тадаши Судзуки, Эудженио Барба, Матиаса Лангхоффа и др. Активное использование новейших мультимедийных технологий в сценографии отечественных и зарубежных художников.

Тема 5. Понятие «спектакль»/ понятие перформативности.

Постдраматический театр. Поиски нового театрального и, в частности, сценического языка в эпоху постмодернизма. Понятие «перформативность» определяется у Фишер-Лихте через ряд признаков (от типа коммуникации между зрителем и сценой до специфического, телесного присутствия актера/перформера) и охватывает собой послевоенные десятилетия; при этом признаки явления она находит и в раннем XX веке. Российский перформативный поворот 2010-х – 2020-х обращен, однако, не в сторону авангардистских жестов и не в сторону постмодернистской игры с провокацией, но в сторону Джона Кейджа и открытий 1960-х, переосмысляющих оптику художника и его взаимодействия с реальностью (как в спектакле в целом, так и с отдельным зрителем).

В рамках программы «сценография» изучаются:

История и теория сценографии от Античности до эпохи Возрождения

История и теория сценографии от Возрождения до театра Нового времени

История и теория сценографии от театра Нового времени до XX века

История и теория сценографии театра XX–XXI веков

Творчество выдающихся мастеров сценографии

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно зафиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить глоссарий дисциплины.

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и промежуточной аттестации.

Практические занятия. Система практических занятий позволяет каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения занятий данного вида.

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной подготовке и непосредственно на занятии.

В современных условиях практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверку домашнего задания;
- изучение нового материала;
- рефлексию;
- решение задач;
- моделирование различных ситуаций и др.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на вопросы обучающихся; презентация домашних заданий, обсуждение, решение

задач; заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий определяется из собственно практической части и это могут быть обсуждения докладов, рефератов, дискуссии, решение разнообразных задач и др. Обучающимся предлагаются вопросы для подготовки и обсуждения, отражающие содержание аудиторных занятий; типовые задания, выполнение которых будет учитываться при промежуточной аттестации.

Основная и дополнительная литература представлена в соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, обобщающих опыт отечественных и зарубежных исследователей.

Методические указания нужны обучающимся для того, чтобы увидеть перспективу изучения дисциплины, спланировать самостоятельную работу, лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к промежуточной аттестации.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным вопросам;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти и/или подготовить наглядный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-15 минут.

Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих формах:

- подбор и изучение иллюстративного и описательного материала по отдельным
- ознакомление со специальной литературой по разделам и темам дисциплины;
- анализ культурологической среды времени действия выбранной пьесы;
- подготовка проектного задания на создание сценографии для конкретного спектакля (по выбору студента).
- анализ пространственных и технологических свойств театральной коробки, выбранной для постановки спектакля.
- Формулирование ряда изобразительных задач для художника по свету.

6.2. Задания для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы по теме

Тема 1. Введение в историю и теорию сценографии.

Цель: Сформировать навык описания и анализа образной и пластической структуры произведения театрально-декорационного искусства

Содержание: Формальный анализ и сопоставление образной и пластической структуры на примере эскизов к трем спектаклям по пьесам Чехова. (Суть художественного высказывания автора, способы формирования иллюзии пространства, композиционные приемы, колористика)

Требования: Задание выполняется в виде тезисов выступления на семинаре. Обязательно наличие репродукций анализируемых произведений. (Возможно фотографирование репродукции на телефон)

Задание для самостоятельной работы по теме

Тема 1. Итальянская перспективная сцена.

Цель: Сформировать представление об итальянской перспективной сцене эпохи Возрождения на примере театра Олимпико в Виченце А.Палладио и театра Фарнезе в Парме.

Содержание: Формальный анализ универсального театрального пространства архитектуры, созданной Палладио и введение новой системы трансформации в сценическом пространстве театра Фарнезе.

Требования: Задание выполняется в виде тезисов выступления на семинаре. Обязательно наличие репродукций анализируемых произведений. (Возможно фотографирование репродукций на телефон)

Задание для самостоятельной работы по теме

Тема 2. Эстетика модерна в сценографии мастеров «Мир искусства».

Цель: Сформировать представление об эстетике модерна на примере оформления спектаклей Русских сезонов (А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, М. В. Добужинский, Н. К. Рерих и др.). «Маскарад» Мейерхольда и Головина на сцене Александринского театра.

Содержание: Сформулировать и художественно обосновать принципиальные отличия сценографии модерна от предыдущего периода натурализма в театре.

Требования: Необходимо четко обозначить свойства характерные для нового композиционного, колористического и смыслового решения драматургических и режиссерских заданий в сценографии модерна. Задание выполняется в виде презентации. Желательно наличие визуальных примеров готовой сценографии, иллюстрирующих тезисы автора.

Задание для самостоятельной работы по теме

Тема 3. Конструктивизм в сценографии спектаклей Вс. Мейерхольда.

Цель: Сформировать представление об основных принципах конструктивизма в театре на примере спектаклей Мейерхольда первой половины 1920-х годов.

Содержание: Описание и анализ Сценография Л.Поповой, В.Степановой, А.Родченко в спектаклях Мейерхольда «Великодушный рогоносец», «Смерть Тарелкина», «Клоп» и др.

Требования: Необходимо четко обозначить свойства характерные для нового композиционного, колористического и смыслового решения драматургических и режиссерских заданий в сценографии конструктивизма. Задание выполняется в виде презентации.

Критерии оценивания:

10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом;

8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения;

6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;

4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, слабая логика изложения и обоснования;

2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении;

1 – отсутствие каких-либо знаний.

0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал выставляется неудовлетворительная оценка.

Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 (удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично).

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме

Тема 5. Причины отсутствия театрального здания. Комедия дель арте

Цель: Получить представление о феномене итальянского театра импровизации. Площадной театр.

Содержание: Профессиональные приемы, используемых актерами комедии дель арте для создания театральной среды в отсутствие специальной сценической площадки. Маска и костюм персонажей как способ создания характера, устойчивого сценического образа. Гоцци и Гольдони.

Требования: Поиск и подбор репродукций, представляющих маски (костюмный комплекс) различных областей Италии. Репродукции скачиваются из сети Интернет или фотографируются в альбомах и научных изданиях по изобразительному искусству. Необходимо подобрать не менее 10 изображений.

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме

Тема 4. Попытка преодоления статичности декорации.

Цель: Научиться распознавать основные приемы формирования динамического театрального пространства, возможностей его мгновенной трансформации с помощью новых машин и механизмов в сценографии XVII-XIX вв.

Содержание: «Великий маг сцены» Джакомо Торрелли и распространение системы кулисно-арочной декорации (до 1662), участие семьи Вигарани в

строительстве нового оперного театра в Тюильри. Использование кулисно-арочной системы, «развальная» сборка декораций. «Зал механизмов» (Salle des Machines) в Тюильри и сценографическая деятельность Джованни Никколо Сервандони, мастера театральных спецэффектов.

Требования: Задание выполняется в виде презентации в PowerPoint. Репродукции скачиваются из сети Интернет или фотографируются в альбомах и научных изданиях по изобразительному искусству. Необходимо подобрать не менее 10 изображений.

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме

Тема 4. От сценографии к театру художника.

Цель: Сформулировать возрастание роли художника в реализации собственных и режиссерских идей в пластическом образе спектакля в театре середины и второй половины XX века.

Содержание: Стремление к созданию синтетического спектакля. Разрушение иллюзии жизненного правдоподобия. Трехмерность декораций. Особый интерес к разработке планшета и сцены-площадки. Эмоциональное воздействие «сценических сдвигов». Эксперименты В. Татлина, Э. Лисицкого, В. Дмитриева и др. Значение света в формировании сценографического пространства.

Требования: Задание выполняется в виде презентации в PowerPoint. Репродукции скачиваются из сети Интернет или фотографируются в альбомах и научных изданиях по изобразительному искусству. Необходимо подобрать не менее 10 изображений.

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме

Тема 5. Понятие «спектакль»/ понятие перформативности.

Цель: Научиться отличать понятия «спектакль» и понятие «перформативность» в театре начала XXI века.

Содержание: Роль художника постдраматическом театре. Поиски нового театрального и, в частности, сценографического языка в эпоху постмодернизма. Как воплощается «перформативность» в сценографии современного театра. Возрастание роли мультимедийных технологий в спектакле-перформансе.

Требования: Задание выполняется в виде презентации в PowerPoint.

Вопросы к обсуждению: Дискуссия с художником-постановщиком о месте видеоизображения в ряду других образных элементов спектакля.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, включающим вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная:

1. Боулт Джон Э. Художники русского театра. 1880-1930. М., Искусство, 1990
2. Филлис Хартнолл. Краткая история театра. С дополнениями Эноха Брейтера. – пер. с английского.- М.: Ад Маргинем Пресс. 2021
3. Пожарская М.Н. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX – начала XX века. М.: Искусство, 1970
4. Ф.Я.Сыркина, Е.М.Костина "Русское театрально-декорационное искусство". М.: Искусство, 1978
5. Антонова, О.А. Техника и технология современной сцены учебно-методическое пособие, СПб, 2007 г. /Электронная версия Медиатека.
6. Базанов В.В. Работа над новой постановкой СПб, 1997 г. /Электронный ресурс Медиатека
7. Базанов В.В. Сцена XX века. М.: 1990.
8. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до середины XX века. М.: 1997.
9. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Вторая половина XX века. М.: 2001

10. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Мастера. М.: 2002.
11. Давыдова М.В. Очерки истории русского театрально-декорационного искусства 28-нач. 20 вв. М.: 1974.
12. Мейерхольд и художники. – М.: 1995. (Второе издание «Мейерхольд и художники. Эволюция пространства». – М.: ГЦТМ им. А.А.Бахрушина, 2015)

Дополнительная:

1. Аникст А.А. Театр эпохи Шекспира. – М.: Искусство 2006.
2. Антология Французского театрального авангарда. Вс. Статья, составление, перевод и комментарии Сергея Исаева. – М.: ТПФ «Союзтеатр», Издательство «ГИТИС», 1992
3. Архитектура советского театра. Под ред. Ю.П.Гнедовского. Коллектив авторов. – М.: Стройиздат. 1986
4. Бассехес А.И. Художники на сцене МХАТ. М.: Советский художник, 1960
5. Березкин В.И. Открытая сцена Давида Боровского. М.: Книжный дом «Либроком», 2009
6. Березкин В.И. Роберт Уилсон. Театр художника. – М.: Аграф. 2003
7. Березкин В.И. Художник в театре Чехова. – М.: Изобразительное искусство, 1987
8. Бобылева А. Л. Хозяин спектакля - М.: «Искусство», 2008
9. Боровский Д.Л. Убегающее пространство. – М.: ГЦТМ им.А.А.Бахрушина, 2012
10. Вилькин А.М. О границах дозволенного. Педагогические импровизации на заданную тему - М.: ГИТИС, 2011
11. Власова Р.И. Русское театрально-декорационное искусство нач. XX века. – Л.: 1984.
12. Грегориан Е.А. Основы композиции в прикладной графике. Учебно-методическое пособие. – Ереван, 2003
13. Гуревич Л.Я. История русского театрального быта от середины XVII до начала XIX века - М.: Книжный дом «Либроком», 2012

14. Журнал «Сцена»
15. Иллюстрированная энциклопедия моды. Л.Кибалова, О.Гербенова, М.Ламарова. /Пер. на русский язык., - Артия. Прага. 1986
16. Йозеф Свобода. Тайна театрального пространства. Лекции по сценографии. – М.: ГИТИС, 1999
17. Камерный театр и его художники. 1914 – 1949. – Каталог-резюме из собрания ГЦТМ им. А.А.Бахрушина. – М.: 2014
18. Кирсанова Р.М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века. – М.: 1997
19. Коваленко Г.А. Александра Экстер. Путь художника. Художник и время. - М.: Советский художник, 1993
20. Козлинский В. Фрезе Э. Художник и театр. - М.: Искусство, 1975
21. Конструктивизм. Аннотированный библиографический указатель. – Составитель Алексей Морозов. – Контакт- Культура. М.: 2006
22. Кринский Ф.К., Ламцов И.В., Туркус М.А. Элементы архитектурно-пространственной композиции. – М.: Стройиздат, 1968
23. Литвинов Г.В. Сценография : Учебное пособие / Литвинов Геннадий Васильевич, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Г.В. Литвинов .— Челябинск : ЧГАКИ, 2013
24. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. В 4-х томах.- М.: Академия Моды, 1993- 1996
25. Мир – театр: Архитектура и сценография в России. – Сост. А.Г.Степина, А.А.Петрова. – М.: Кучково поле. 2017
26. Михайлова А. А. Образ спектакля. - М.: Искусство, 1978
27. Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт. - М.: Советский художник, 1990
28. Москва -Париж. 1900-1930. Каталог выставки. - М.: Советский художник, 1981
29. Мочалов Ю.А. Композиция сценического пространства. Поэтика мизансцены. – М.: Просвещение, 1981
30. Надежда Хмелева. Художники БДТ. – СПб.: Русская классика, БДТ им.

Г.А.Товстоногова, 2006

- 31.Объемно-пространственная композиция: Учеб. для вузов/ А.В. Степанов, В.И. Мальгин, Г.И. Иванова и др. – М.: Стройиздат, 1993
- 32.Олег Шейнцис. Зачем нужен художник. – М.: Артист. Режиссер. Театр. 2008
- 33.Основы архитектурной композиции и проектирования Ю.Г.Божко, Г.И. Иванова, Н.А. Киреева и др.: Под общ. ред. А.А. Тица. – К.: «Вища школа», 1976
- 34.Пармон Ф.М. Композиция костюма. Учебник для вузов. – М.: Легпром-бытиздат, 1985
- 35.Пожарская М. Русские сезоны в Париже. 1908-1929. - М.: Искусство, 1988
- 36.Пожарская М.Н. А.Я. Головин. Путь художника. Художник и время. - М.: Искусство, 1990
- 37.Понсов А.Д. Конструкция и технология изготовления театральных декораций. – М.: Самовар, 1997
- 38.Санникова, Л.И. Художественный образ в сценографии. - М.: Изд-во "Лань", 2016
- 39.Сборники статей: Художник, сцена, экран; Художник и сцена – М.: Советский художник, 1975, 1978
- 40.Сидорина Е.В. Конструктивизм без берегов. Исследования и этюды о русском авангарде. – М.: Прогресс-Традиция, 2012
- 41.Сидорина Е.В. Русский конструктивизм. Истоки, идеи, практика. - М.: 1995
- 42.Советские художники театра и кино. Сборники статей 1975-1986. – М.: Советский художник.
- 43.Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. Собрание сочинений в 8 томах. М.
- 44.Струтинская Е.И. Художники Малого театра. XX век. – М.: Малый театр, 2014

45. Суржаненко А.Е. Малярные и обойные работы. – М.: Высшая школа, 1964
46. Театр Сергея Бархина. – М.: Издательство «Близнецы», 2017
47. Трубочкин Д.В. "Все в порядке! Старец пляшет...": Римская комедия плаща в действии. - М.: Изд-во "ГИТИС", 2005.
48. Художники театра о своём творчестве. - М.: Искусство, 1973

8.2. Интернет-ресурсы

Театральная библиотека Сергеева. – Режим доступа: <http://www.teatr-lib.ru/Library/>

Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.zipsites.ru/>

Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: <http://www.iqlib.ru>

Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://liber.rsuh.ru/>

Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>

Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>

<http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/>

Интернет-библиотека Института философии РАН <http://www.philosophy.ru/library/library.html>

<http://elibrary.ru>

<http://liber.rsuh.ru>

Федеральный портал "Российское образование": <http://window.edu.ru/catalog/>
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам": <http://window.edu.ru/>

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: <http://school-collection.edu.ru/>

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов:
<http://fcior.edu.ru/>

Электронная библиотека "Книгафонд": <http://www.knigafund.ru/>

Электронная библиотека " ЭБС IPRbooks": <http://www.iprbookshop.ru/>

Электронно-библиотечная система «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

www.iskunstvo.info

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Рукоонт» <http://rucont.ru/>. И ЭБС Лань <http://e.lanbook.com/>

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ
БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ
ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра режиссуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной,
научной и методической работе
_____/Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«История художественных стилей»

по направлению подготовки

52.04.03 Театральное искусство

(уровень - магистратура)

профиль «Сценография»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	2
1. Цели и задачи учебной дисциплины	3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	3
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	4
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	6
5. Содержание учебной дисциплины.....	6
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	6
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	6
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	7
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	8
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	9
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	10
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	13
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	14
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	15
8.2. Интернет-ресурсы.....	17
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	18
9. Описание материально-технической базы.....	18

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «История художественных стилей» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Знание стилей художественных эпох является важнейшей составляющей профессиональной деятельности сценографа. Умение художника глубоко чувствовать суть художественного стиля эпохи, определять тип художественной культуры изображения серьезно влияет на художественный результат спектакля.

Свободное ориентирование в особенностях художественных эпох позволяет достичь наиболее интересного решения, творческого взаимопонимания с режиссером-постановщиком.

Трудоемкость дисциплины «История художественных стилей» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа). Форма промежуточной аттестации для студентов очной формы обучения: во 2 семестре – зачет.

1.Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- получение целостного системного представления о западноевропейской культуре
- расширить понимание западноевропейской культуры
- способствовать постижению произведений искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода, в контексте материальной культуры и быта
- помочь грамотно пользоваться на практике знаниями об истории различных художественных стилей и эпох западноевропейской культуры
- дать представление о художественном стиле как о синкретической культуре
- помочь увидеть связь европейского театрально-декорационного искусства с различными художественными стилями в западноевропейской культуре
- помочь находить стиль и характер оформления, соответствующий стилю эпохи

Задачи:

- освоить видение художественных процессов в их социокультурных измерениях
- уметь применять и практически использовать полученные знания в области художественных стилей в соответствии с профилем своей профессии
- уметь анализировать художественные стили как комплексный феномен
- уметь анализировать причинно-следственные связи в истории европейского искусства
- понять концептуальную основу художественных процессов европейского искусства
- овладеть способностью к самостоятельному анализу и обобщению различных художественных направлений

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «История художественных стилей» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство» для очной формы обучения.

Дисциплина «История художественных стилей» занимает заметное место в профессиональной подготовке выпускника. Обучение по этой дисциплине осуществляется в тесном взаимодействии с освоением таких дисциплин, как: «Философия и история культуры», «Работа художника с режиссером-постановщиком», «История сценографии», «Устройство и техническое оборудование сцены», «Театральное освещение», «Технология изготовления декораций», «Методика проектирования сценографии театрального спектакля», «Формирование и монтаж видео контента», «Основы театрального менеджмента».

3.Планируемые результаты обучения

Освоение дисциплины «История художественных стилей» направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК- 5.1 Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций. УК- 5.2 Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий.	Знает: - историю и культуру, обычаи, этикет, социальные стереотипы других стран; - национально-культурные особенности искусства различных стран; - причины появления социальных обычаев и различий в поведении людей; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе; Умеет: - оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - проводить сравнительный анализ различных философских учений; - учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения; - адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; Владеет: - навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач.
ОПК-1. <i>Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода</i>	ОПК-1.1 Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. ОПК-1.2 Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	Знает: - терминологическую систему театральной режиссуры; Умеет: - анализировать драматургический материал; - формулировать художественную цель сценографии в данном спектакле; - анализировать результаты творческой дискуссии с режиссером-постановщиком; Владеет: - методикой творческого общения с режиссером-постановщиком спектакля; - методикой организации и проведения презентации сценографического проекта.
ПК-2. <i>Способен проектировать сценическое пространство с заданными эмоциональными и пластическими свойствами, создающими неповторимый образ спектакля.</i>	ПК-2.1. Способен проектировать сценическое пространство с заданными эмоциональными и пластическими свойствами ПК-2.2. Способен создавать неповторимый образ спектакля	Знает: - основы литературной, драматургической, постановочной, работы; - основы источниковедческой работы; - основы социальной работы с аудиторией; Умеет:

		- вести кураторскую работу в области театрального проектирования и реализации творческих программ; - вести драматургическую работу. Уметь вести постановочную работу по созданию театрально-культурных проектов; Владеет: - навыками составительской работы в театральной сфере; - навыками драматургической работы; - навыками постановочной деятельности по созданию театрально-культурных проектов; - навыками социальной работы со зрителем.
ПК-3. Способен обеспечить синтез различных видов изобразительного искусства в пределах сценографического проекта.	ПК-3.1. Обеспечивает синтез различных видов изобразительного искусства ПК-3.2. Способен создавать сценографический проект	Знает: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения Умеет: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; Владеет: - навыками креативной работы в области сценических искусств.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины «История художественных стилей» составляет 2 зачетные единицы во 2 семестре (72 академических часа).

Виды учебной работы		1 семестр	2 семестр	Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		-	32	32
Лекции		-	12	12
Практические занятия (семинары)		-	20	20
Форма промежуточной аттестации – зачет, зачет с оценкой, экзамен		-	зачет	-
2. Самостоятельная работа		-	40	40
Трудоемкость	час.	-	72	72
	ЗЕТ	-	2	2

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего, час
		Л	ПЗ		
1.	Тема 1. Введение. Понятие «стиль» художественных эпох.	2	2		4
2.	Тема 2. Античность	2	3	6	11
3	Тема 3. Средние века	2	3	6	11
4.	Тема 4. Возрождение	2	3	6	11
5.	Тема 5. Новое время	2	3	8	13
6.	Тема 6. Новейшее время	2	6	14	22
	Зачет				
	Итого во 2 семестре	12	20	40	72

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Тема 1. Введение. Понятие «стиль» художественных эпох.

В вводной теме предполагается рассмотреть метаморфозы стилей различных эпох западноевропейской культуры, раскрыть логику их возникновения и развития, а также их последующего проявления в Новейшем времени и современности, формы и характер интерпретации.

Тема 2. Античность

Культура античности. Ее роль и влияние на последующее западноевропейское искусство. Ознакомление с духом эпохи античности, позволяющее понимать стиль и характер других периодов западной культуры, адаптации античного наследия в современной художественной культуре.

Тема 3. Средние века

Культура Средних веков. Стили как синкретический феномен. Ознакомление с культурным кодом романского и готического стиля, позволяющее интерпретировать их варианты в Новом и Новейшем времени, создавать свои модели.

Тема 4. Возрождение

Культура Северного и итальянского Возрождения. Искусство как отражение духа эпохи. Ознакомление с философско-художественной моделью мироздания

Ренессанса, позволяющее прочувствовать данную эпоху, как основу последующих культурных неоренессансов.

Тема 5. Новое время

Культура Нового времени. Историко-социальный контекст нового периода искусства. Стили как выражение различных политических и эстетических идей, их национальное своеобразие. Барокко и классицизм как две основополагающие духовно-художественной формы.

Тема 6. Новейшее время

Культура Новейшего времени. Стили в их комплексном понимании – историко-социальном, политическом, художественно-эстетическом и духовном, например, историзм, модерн. Определение понятия стиль в современности, его минимизация, например, минимализм.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно зафиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить глоссарий дисциплины.

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и промежуточной аттестации.

Практические занятия. Система практических занятий позволяет каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения занятий данного вида.

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной подготовке и непосредственно на занятии.

В современных условиях практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверку домашнего задания;
- изучение нового материала;
- рефлексию;
- решение задач;
- моделирование различных ситуаций и др.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на вопросы обучающихся; презентация домашних заданий, обсуждение, решение задач; заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий определяется из собственно практической части и это могут быть обсуждения докладов, рефератов, дискуссии, решение разнообразных задач и др. Обучающимся предлагаются вопросы для подготовки и обсуждения, отражающие содержание аудиторных занятий; типовые задания, выполнение которых будет учитываться при промежуточной аттестации.

Основная и дополнительная литература представлена в соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, обобщающих опыт отечественных и зарубежных исследователей.

Методические указания нужны обучающимся для того, чтобы увидеть перспективу изучения дисциплины, спланировать самостоятельную работу, лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к промежуточной аттестации.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным вопросам;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;
четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (текстов, образцов и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти и/или подготовить наглядный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-15 минут.

Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих формах:

- подбор и изучение иллюстративного и описательного материала по отдельным темам
- ознакомление со специальной литературой по разделам и темам дисциплины;
- подготовка тезисов выступлений на семинарах;

6.2. Задания для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы по теме

Тема 2. Античность.

Цель:

Получить представление о духе эпохи античности, позволяющее понимать стиль и характер других периодов западной культуры, адаптации античного наследия.

Содержание:

Короткое (1-1,5 стр.) эссе на предложенные темы. (Материал – на выбор магистранта.) Познакомиться с историческим контекстом греческой, эллинистической и римской культур. Ознакомиться с наиболее известными концепциями греческой и римской философии, знаковыми памятниками литературы; наиболее распространенными религиозными практиками, музыкой и музыкальными инструментами, материальным бытом и интерьером, мебелью, костюмами через сохранившиеся произведения искусства.

Требования:

Задание выполняется в виде литературного текста и подборку иллюстративного материала.

Текст тезисов набирается в любом текстовом редакторе с возможностью дальнейшей распечатки.

Задание для самостоятельной работы по теме

Тема 3. Средние века.

Цель:

Ознакомление с культурным кодом романского и готического стиля.

Содержание:

Ознакомиться со светской культурой Средних веков через иллюстративный материал (иллюстрации книг Средних веков), доступный в интернете.

Требования:

Задание выполняется в виде тезисов выступления на семинаре и подборку иллюстративного материала.

Текст тезисов набирается в любом текстовом редакторе.

Задание для самостоятельной работы по теме

Тема 4. Ренессанс.

Цель:

Иметь представление о духе эпохи Возрождения, различии северного и итальянского Ренессанса.

Содержание:

Ознакомиться со светской культурой Ренессанса через анализ произведений искусства, музыки, литературы того времени.

Требования:

Задание выполняется в виде тезисов выступления на семинаре. Сопровождается иллюстративным материалом.

Текст тезисов набирается в любом текстовом редакторе.

Задание для самостоятельной работы по теме

Тема 5. Новое искусство.

Цель:

Ознакомиться со светской культурой Реформации и Контрреформации.

Содержание:

Найти и проанализировать произведения изобразительного и музыкального искусства, характеризующие дух эпох.

Требования:

Задание выполняется в виде тезисов выступления на семинаре. Сопровождается иллюстративным материалом.

Текст тезисов набирается в любом текстовом редакторе

Задание для самостоятельной работы по теме

Тема 6. Новейшее время.

Цель:

Структурировать понимание эпохи.

Содержание:

Найти характерные для различных периодов примеры синэстезии искусств.

Критерии оценивания:

10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом;

8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения;

6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;

4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, слабая логика изложения и обоснования;

2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении;

1 – отсутствие каких-либо знаний.

0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал выставляется неудовлетворительная оценка.

Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 (удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично).

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме

Тема 2. Античность.

Цель:

Составить представление о духе эпох классической и эллинистической Греции и Рима.

Содержание:

Характеристика римской культуры в сравнении с греческой на примере отдельных памятников архитектуры, скульптуры, изобразительного искусства. Ознакомление с историческим фоном.

Тезисы для обсуждения:

Прослушать музыку того времени и подобрать иллюстративный ряд с изображениями музыкальных инструментов, а также изложить концепцию музыки древнегреческих философов.

Найти изображения мистерий, религиозных ритуалов в произведениях искусства и их описания в литературных памятниках того времени.

Выбрать памятники искусства, отражающие влияние других культур, и рассказать об историко-культурном контексте.

Изложить концепции философов, повлиявших на художественную культуру.

Найти памятники искусства, отражающие период зарождения христианства, и охарактеризовать их.

Тема 3. Средние века.

Цель:

Составить представление о духе различных периодов Средневековья.

Содержание:

Ознакомление с религиозно-эстетическими идеями того времени и характером светской культуры.

Тезисы для обсуждения:

Ознакомиться с историей крестовых походов и представить материал, демонстрирующий их влияние.

Ознакомиться с Бестиарием и найти образы в книжных иллюстрациях того времени и рельефах. Проанализировать их истоки и прототипы.

Прослушать музыку Средних веков, проанализировать ее соотношение с архитектурой. Изложить религиозно-философскую и эстетическую концепцию музыки этого времени.

Охарактеризовать различие религиозного и светского сознания человека романской и готической эпох на примере произведений искусства.

Сравнить характер эпохи поздней готики во Франции и Флоренции 15 века, их различие в понимании мира и человека на примере памятников искусств.

Ознакомиться с культурой рыцарства. Представить материал о его влиянии на художественную культуру последующих веков.

Тема 4. Эпоха Ренессанса.**Цель:**

Понять феномен «ренессанса», его истоки и вариативность.

Содержание:

Более глубокое ознакомление со светской культурой Флоренции, Рима и Венеции.

Тезисы к обсуждению:

Сравнить представление о мире и человеке представителей Северного и итальянского Возрождения на примере художественных работ.

Прослушать музыкальные произведения, подобрать ассоциативный ряд и рассказать о понимании музыки в эпоху Возрождения.

Познакомиться с историческим контекстом, взаимосвязью и влиянием других народов на культуру эпохи в любом проявлении.

Особенности понимания античности в период Возрождения. Влияние античности на светскую и материальную культуру.

Прослушать музыкальные произведения венецианских композиторов и подобрать иллюстративный ряд из памятников архитектуры и искусства. Охарактеризовать через них особенность культуры Венеции.

Феномен Венецианской культуры. Тема смерти в венецианской культуре.

Культура Рима периода Ренессанса. Светская и церковная. Ее особенности.

Темы и образы эпохи Возрождения в искусстве, книжной иллюстрации и литературе. Особенность трактовки. Подобрать иллюстративный материал.

Дворцы и виллы итальянского ренессанса, их интерьеры и быт. Подобрать примеры из изобразительного искусства и сравнить с античностью.

Исторические события, повлиявшие на появление Ренессанса. Интерпретация Ренессанса в других эпохах.

Тема 5. Новое время.

Цель:

Понять логику зарождения и метаморфоз стилей Нового времени.

Содержание:

Знакомство с культурой Реформации, Контрреформации, классицизмом.

Тезисы к обсуждению:

Сравнить процессы, происходящие в Европе в сер.16 -нач. 17 вв., с культурой Англии того же времени. Охарактеризовать через памятники культуры стиль жизни любой континентальной страны и Англии.

Прослушать музыкальные произведения эпохи Реформации и рассмотреть их в контексте влияния на культуру этих стран.

Прослушать произведения барочной музыки и найти аналоги в произведениях искусства, архитектуры, мебели, декоративно-прикладного искусства. Объяснить на этих примерах приемы художественного влияния на духовно-эмоциональную структуру человека.

Сравнить две модальности постренессансного отношения к античности в барокко и классицизме на примере интерьеров, материальной культуры, костюмов. Проанализировать причины различия.

Познакомиться с историческим контекстом 17 века. Привести примеры влияния различных неевропейских культур.

Культура Испании 17 века. Ее особенность. Проанализировать причины иного характера этой культуры на примере памятников художественной культуры (и тезисно литературы).

Классицизм и его вариативность. Проанализировать два варианта адаптации античного наследия на примере Франции и Англии на примере дворцовых и усадебных интерьеров, мебели и костюмов.

Тема 6. Новейшее время.

Цель:

Структурировать представление о стилях 19-20 веков.

Содержание:

«Неоренессансы», синтез искусств в символизме, национальные особенности модерна, синтез искусств в модернизме и ар деко, минимализм 1950х в дизайне и искусстве, основные направления 2-й половины 20 века, включающие комплекс искусств.

Тезисы к обсуждению:

Ознакомиться с философско-эстетическими идеями представителей движения «искусств и ремесел» и их влиянием на последующие художественные направления и дизайн. Представить ответ в виде иллюстративного материала и тезисов.

Стиль «японизм». Его истоки, характер влияния Японии на Европу. Сравнить с шинуазри, влиянием Китая. В качестве примеров можно использовать дизайн интерьеров, декоративно-прикладное искусство, музыку.

Национальный «неоренессанс» в Англии. Роль Шекспира в национальном возрождении. Формы проявления. Представить тезисы и иллюстративный материал дизайнов интерьеров в «неоренессансном» стиле.

Символизм в сценическом искусстве. Подобрать примеры синтеза искусств и музыки в стиле символизм.

Национальные особенности модерна. Его причины. Представить примеры интерьеров различных национальных направлений и проанализировать их символизм.

Ознакомиться с историко-политической, социальной ситуацией и с духовными поисками периода авангарда. Представить примеры, отражающие эти процессы.

Представить примеры комплексного видения искусства в 1920-е годы. Охарактеризовать атмосферу времен в виде тезисов и иллюстративного материала.

Ар Деко. Причины появления стиля, его особенности и влияние на последующий дизайн. Проанализировать и представить материал в виде тезисов и иллюстративного материала.

Минимализм как форма художественного мышления 1950х годов. Материальная культура и быт этого времени. Его отражение в дизайне и искусстве. Представить тезисы и иллюстративный материал.

На выбор любое направление в современном искусстве 2-й пол. 20 века, использующее комбинацию нескольких видов искусств в монументальной форме (адекватных сценографическим приемам).

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

1. Encyclopedia of World Art. Т.1-15. N.Y. 1959 г.
2. Янсон Хорст Вольдемар, Янсон Энтони Ф. Основы истории искусств. СПб. 1996
3. Гомбрих, Эрнст. История искусства, Искусство — XXI век, 2013 г.
4. Мастера искусства об искусстве. В семи томах (8 книгах). Избранные отрывки из писем, дневников, речей и трактатов. М. Искусство 1963-1970 гг.
5. Ауэрбах, Эрих. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. М.: Прогресс, 1976 (переизд.: СПб: Университетская книга, 2000).
6. Муратов П.П. Образы Италии. В 3-х томах, двух книгах. М.: Галарт, 1993, 1994г.
7. Аркин Д. Образы архитектуры. М.1990.
8. Аркин Д.Е. Образы скульптуры. М.: Искусство, 1961г.
9. Бенуа. А.Н. История живописи всех времен и народов. В 4-х томах. СПб, 1912-1914 (репринты).
10. Бенуа, А.Н. Русская школа живописи: первое издание 1904, новые - М.: Арт-Родник, 1997.
11. Брунов Н.И. Очерки по истории архитектуры. М.-Л.1935-1937. Т.1-2.
12. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М. 1985.
13. Лазарев В.Н. Старые итальянские мастера. М. Искусство 1972.
14. Лазарев В.Н. Старые европейские мастера. М. Искусство 1974.
15. Базен Ж. История истории искусства. От Вазари до наших дней. М., 1995.
16. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Том 1-8. Москва., 1963-1992.
17. Гаспаров М. Л. Занимательная Греция. М., 1995.
18. Франсуа Шаму. Эллинистическая цивилизация. Москва, 2008.
19. Зелинский Ф.Ф. История античных религий. Т.1-6. Санкт-Петербург, издательский проект «Квадривиум», издательство «Алетейя», 2014-2020.
20. Николай Кун. Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима. Изд-во АСТ, 2016 г.
21. Гай СветонийТранквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1964.
22. Античная лирика. Переводы с древнегреческого и латинского. М., 1968.
23. Публий Овидий Назон. Метаморфозы. М, 1977.
24. Марк Аврелий Антонин. Размышления. СПб. 1993.
25. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. В 2 т. М: Наука, 1994.
26. Плиний Старший. Естествознание. Об искусстве. М., 1994.
27. А.Ф.Лосев. Эллинистически-римская эстетика. I-II вв. М., 1979.
28. Аверинцев С.С. Образ Античности. СПб., 2004.
29. В.Сонькин. Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу. М., 2012.
30. Дж.Шайд. Религия римлян. – М.: 2006.
31. Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты. — М., Наука. 1990.
32. Антология. Раннехристианские отцы церкви. Брюссель, 1978.
33. Свенцицкая И. С., Трофимова М. К. Апокрифы древних христиан. М.: 1989.
34. Григорий Нисский. Об устройении человека. СПб.: Аxioma, 1995.

35. Плотин в русских переводах. СПб.: Алетейя, 1995.
36. Иисус Христос в документах истории. СПб, издательство «Алетейя», 1999.
37. Рихард Краутхаймер. Три христианские столицы. Топография и политика.. М.; СПб., 2000.
38. Памятники средневековой латинской литературы IV—VII вв. М.:, 1998.
39. Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. СПб : Алетейя, 2001.
40. Памятники средневековой латинской литературы VIII-IX века. М.:, 2006.
41. Григорий Двоеслов. Собеседования о жизни итальянских отцов и о бессмертии души. М.: 2012г.
42. Антология средневековой мысли: Теология и философия европейского Средневековья. Т.1-2. М.:, 2008г.
43. Романское искусство. Архитектура. Скульптура. Живопись. Кельн. 2001
44. Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись. Кельн. 2000.
45. Панофский, Эрвин. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. СПб.: 2006.
46. Альберти Л.Б. Десять книг о зодчестве и фрагмент анонимной биографии. Том 1-2. Серия: Классики теории архитектуры. М., 1935-1937 гг.
47. Джорджо Вазари. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Том 1-5. М.:, 1956-1972.
48. Эстетика Ренессанса. Антология. В 2-х томах. М.: Искусство. 1981г.
49. Лосев А.Ф. 66. Эстетика Возрождения. М. Мысль. 1978г.
50. Палладио, Андреа. Четыре книги об архитектуре Андреа Палладио. В двух томах. Том I . Текст трактата . М.: 1936г.
51. Хёйзинга И. Осень средневековья. М. 1988.
52. Барбаро Даниеле. Десять книг об архитектуре Витрувия. М.: 1938г.
53. Микеланджело. Поэзия. Письма. Суждения современников. М.:, 1983г.
54. Леонардо да Винчи. Суждения о науке и искусстве. СПб. Азбука. 2001.
55. Леонардо да Винчи. Трактат о живописи. Издательство: Фолио, 2013.
56. Виппер Б.Р. Итальянский ренессанс XIII - XVI века в 2-х томах. М.: 1977.
57. Макс Дворжак. История итальянского искусства в эпоху Возрождения в двух томах. Т.1 XIV-XV век, т.2 XVI век. М. Искусство. 1978г.
58. Европейские поэты Возрождения. М.: 1974.
59. Брантом. Галантные дамы. М.: 1998.
60. Никулин. Золотой век нидерландской живописи. XV век. М.: Искусство, 1981.
61. Альбрехт Дюрер. Дневники. Письма. Трактаты. Том 1-2. М.: «Искусство», 1957.
62. Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. Его связь с современными духовными и интеллектуальными движениями. М.: Искусство, 1973.
63. Лоренцо Бернини. 1598-1680 [Текст]: воспоминания современников. М.: 1965.
64. Европейская поэзия 17 века. М.: 1977.
65. Игнатий Лойола. Рассказ паломника о своей жизни. М.: 2002
66. Тарасов Ю.А. Голландский пейзаж XVII века. М.: 1983.
67. Тарасов Ю.А. Голландский натюрморт XVII века. СПб, 2004.

68. Классицизм и романтизм. Архитектура. Скульптура. Живопись. Рисунок 1750 – 1848. Кoenemann, 2001.
69. Импрессионизм. Письма художников. Воспоминания Дюран-Рюэля. Документы. М.:, 1969.
70. Надар. Когда я был фотографом. Размышления главного фотографа XIX века. СПб. «Клаудберри», 2019.
71. Д. Сарабьянов. История русского искусства к. XIX – нач. XX века. МГУ, 1993
72. Екатерина Бобринская. Русский авангард: границы искусства. М.: 2006.
73. Розалинда Краусс. Фотографическое: опыт теории расхождений. М.: 2014.
74. В.М. Полевой. Малая история искусств. Искусство XX века. (1901 – 1945). М.:1991.
75. Бюргер П. Теория авангарда. М.: V-A-C press, 2014.
76. Розалинд Крайсс. Подлинность Авангарда и другие модернистские мифы. Художественный Журнал, Москва. 2003
77. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М.: Изд-во МГУ, 1993.
78. Вернер Хофман. «Основы современного искусства. Введение в его символические нормы». Санкт Петербург, 2004.
79. Хэл Фостер, Розалинд Краусс, Ив Ален Буа, Бенджамин Б.Л. Бухло, Дэвид Джослит. Искусство с 1900 года. Модернизм. Антимодернизм. Постмодернизм. Ад Маргинем. 2020.
80. Camilla Gray The Russian experiment in art 1863-1922. Thames&Hudson. 1986.
81. Анри де Моран. История декоративно-прикладного искусства. Изд-во Шевчук. 2011.

8.2. Интернет-ресурсы

1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний
Электронный ресурс.- Режим доступа: <http://www.zipsites.ru/>
2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: <http://www.iqlib.ru>
3. Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа:
<http://liber.rsuh.ru/>
4. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. –
Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
5. Российский федеральный образовательный портал Электронный
ресурс/Государственный научно-исследовательский институт
информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011.– Режим
доступа: <http://www.edu.ru/>
6. <http://uploading.com/files/a6297ca6/philosnauk.rar/>
7. Интернет-библиотека Института философии РА
<http://www.philosophy.ru/library/library.html>
8. <http://elibrary.ru>

9. <http://liber.rsuh.ru>
10. Федеральный портал "Российское образование":
<http://window.edu.ru/catalog/> Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам": <http://window.edu.ru/>
11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: <http://school-collection.edu.ru/>
12. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов:
<http://fcior.edu.ru/>
13. Электронная библиотека "Книгафонд": <http://www.knigafund.ru/>
14. Электронная библиотека "ЭБС IPRbooks": <http://www.iprbookshop.ru/>
15. Электронно-библиотечная система «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руко́нт» <http://rucont.ru/>. И ЭБС Лань <http://e.lanbook.com/>

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ
БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕ-
НИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра режиссуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной,
научной и методической работе
_____/Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
**«Методика проектирования
сценографии театрального спектакля»**

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство
(уровень - магистратура)

профиль «Сценография»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины	4
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	10
5. Содержание учебной дисциплины.....	10
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	10
5.2. Содержание разделов и тем	12
дисциплины.....	
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	14
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	14
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	16
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	20
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	23
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	23
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	23
8.2. Интернет-ресурсы.....	24
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	25
9. Описание материально-технической базы.....	25

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Методика проектирования сценографии театрального спектакля» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Уверенное владение рациональным методом организации творческой работы критически необходимо для успешного осуществления процесса создания театральной сценографии. Это в особенности относится к деятельности главного художника театра. Знание методики анализа текста пьесы позволит художнику глубоко проникать в суть режиссерского замысла и, тем самым, иметь право становиться истинным соавтором постановочного решения спектакля.

Трудоемкость дисциплины «Проектирование сценографии театрального спектакля» составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов). Форма промежуточной аттестации для студентов очной формы обучения: во 2 семестре – зачет с оценкой, в 3 семестре – экзамен.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- владеть приемами построения эффективной последовательности творческих и аналитических усилий в процессе создания сценографического проекта;
- понимать гуманитарную суть драматического произведения;
- стать полноценным соавтором художественного образа театрального спектакля;
- точно определять творческую задачу сценографии в данном спектакле;
- понимать художественную суть использования видеоинсталляции в театральном спектакле;
- владеть методикой презентации и защиты сценографического проекта;

Задачи:

- научиться эффективно сотрудничать с режиссером-постановщиком спектакля;

- научиться приемам структурного анализа пьесы;
- научиться определять место действия пьесы, как образную проблему;
- освоить язык формулирования психологических свойств театрального пространства в терминах зрительского восприятия;
- научиться точно вербализировать творческое задание участникам создания сценографии;
- освоить методику создания сценария взаимодействия видео инсталляции и сценографии

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Методика проектирования сценографии театрального спектакля» относится к обязательной части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство» для очной формы обучения.

Дисциплина «Методика проектирования сценографии театрального спектакля» – важная составляющая профессиональной квалификации выпускника, так-как в результате ее изучения возникает умение рационально структурировать творческий процесс создания сценографии спектакля. Обучение по этой дисциплине осуществляется в тесном взаимодействии с освоением таких дисциплин, как: «Философия и история культуры», «История художественных стилей», «История сценографии», «Устройство и техническое оборудование сцены», «Театральное освещение», «Технология изготовления декораций», «Формирование и монтаж видео контента», «Основы театрального менеджмента».

3. Планируемые результаты обучения

Освоение «Методика проектирования сценографии театрального спектакля» направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
---------------------------------------	---	----------------------------

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Вариант 1. УК-1.1 Выявляет проблемную ситуацию, проводит критический анализ и осуществляет её декомпозицию на отдельные задачи. УК-1.2 Определяет возможные решения проблемных ситуаций, вырабатывает стратегию действий по их разрешению. Вариант 2. УК-1.1 Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления. УК-1.2 Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта. УК-1.3 Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций.	Знает: - общую методологию научного познания, категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать научную информацию - закономерности исторического развития человечества; - философские категории и проблемы человеческого бытия; - терминологию, позволяющую адекватно воспринимать научную информацию Умеет: - анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; - критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; - осуществлять поиск вариантов решения, поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации; - определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке; Владеет: - методами критического анализа и синтеза научной информации; - навыками разработки стратегии достижения поставленной цели как последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой
--	---	---

		деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности.
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Вариант 1. УК-2.1 Участвует в управлении проектом на всех этапах жизненного цикла. Вариант 2. УК-2.1 Участвует в разработке концепции проекта. УК-2.2 Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы. УК-2.3 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта. УК-2.4 Предлагает процедуры и механизмы оценки качества проекта, инфраструктурные условия для внедрения результатов проекта.	Знает: - методы формирования и управления проектами; - способы оценки и контроля выполнения проекта; - основы психологии; Умеет: - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы; - формулировать цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения. Видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; - формировать план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; - конструктивно преодолевать возникающие разногласия и конфликты между участниками проекта, обеспечить работу команды необходимыми ресурсами; Владеет: - навыком публичного представления результатов проекта (или отдельных его этапов);

		- способностью к организации и координации работы участников проекта; - способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Вариант 1. УК-3.1 Демонстрирует понимание принципов командной работы. УК-3.2 Руководит членами команды для достижения поставленной цели. Вариант 2. УК-3.1 Вырабатывает стратегию командной работы и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели. УК-3.2 Организует, руководит и корректирует работу команды УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия, возникающие в процессе работы. УК-3.4 Делегирует полномочия членам команды, распределяет поручения, принимает ответственность за общий результат.	Знает: - психологию общения, методы развития личности и коллектива; -этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; Умеет: - вырабатывать стратегию сотрудничества и на ее основе организовывать работу команды для достижения поставленной цели; - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы, особенности поведения и мнения (включая критические) людей, с которыми работает/взаимодействует, в том числе посредством корректировки своих действий; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; - организовывать обсуждение разных идей и мнений; Владеет: - системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия; - навыками преодоления возникающих в команде разногласий,

		споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
ОПК-2. <i>Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства</i>	ОПК-2.1 Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2 Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3 Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)	Знает: - основные принципы создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) - основные принципы организации творческой деятельности Умеет: - самостоятельно организовывать творческий процесс и реализовывать творческие проекты Владеет: - навыками интерпретации современного культурного контекста; - методикой организации творческой работы в сфере искусства
ПК-2. <i>Способен проектировать сценическое пространство с заданными эмоциональными и пластическими свойствами, создающими убедительный образ среды обитания персонажей спектакля</i>	ПК-2.1. Способен проектировать сценическое пространство с заданными эмоциональными и пластическими свойствами. ПК-2.2. Способен создавать убедительный образ среды обитания персонажей спектакля	Знает: - основы литературной, драматургической, постановочной, работы; - основы источниковедческой работы; - основы социальной работы с аудиторией; Умеет: - вести кураторскую работу в области театрального проектирования и реализации творческих программ; - вести драматургическую работу. Уметь вести постановочную работу по созданию театрально-культурных проектов; Владеет: - навыками составительской работы в театральной сфере; - навыками драматургической работы;

		- навыками постановочной деятельности по созданию театрально- культурных проектов; - навыками социальной работы со зрителем.
ПК-3. Способен обеспечить синтез различных видов изобразительного искусства в пределах сценографического проекта.	ПК-3.1. Способен создавать сложноструктурный сценографический проект. ПК-3.2. Способен обеспечивать синтез различных видов изобразительного искусства в пределах сценографического проекта	Знает: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения Умеет: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; Владеет: - навыками креативной работы в области сценических искусств.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины «Методика проектирования сценографии театрального спектакля» составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов). Форма промежуточной аттестации для студентов очной формы обучения: во 2 семестре – зачет с оценкой, в 3 семестре – экзамен.

Виды учебной работы		2 семестр	3 семестр	Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		32	48	80
Лекции		22	28	50
Практические занятия (семинары)		10	20	30
Форма промежуточной аттестации		зачет с оценкой	экзамен - 36	36
2. Самостоятельная работа		40	60	100
Трудоемкость	час.	72	108	216
	ЗЕТ	2	4	6

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактн ая работа, час.		СРС	Всего, час
		Л	ПЗ		
Раздел I. Пьеса					
1.	Тема 1. Анализ сути художественного высказывания драматурга	2			2
2.	Тема 2. Сюжет и фабула пьесы с точки зрения сце- нографии.	3	1	6	10
3	Тема 3. Предметно-историческое пространство пьесы по замыслу драматурга	2			2
4	Тема 4. Понятие места действия пьесы.	1	1	6	8
5	Тема 5. Фабульный и художественный смысл пере- мены сценографических картин.	2		8	10
6	Тема 6. Структурный анализ постановочного за- мысла режиссера.	3	1		4
Раздел II Формулирование художественных свойств проекта					
7.	Тема 7. Определение круга художественных задач сценографии в конкретном спектакле.	2	2	8	12
8.	Тема 8. Семиотические свойства сценического пространства	2	2		4
9.	Тема 9. Методика создания сценария эмоционального воздействия сценографического изображения в терминах зрительского восприятия.	5	3	12	20
	Зачет с оценкой				
	Итого во 2 семестре	22	10	40	72

Раздел III. Художественное конструирование					
10.	Тема 10. Методика конструирования проектного задания на создание сценографии театрального спектакля.	6	6	12	24
11.	Тема 11. Последовательность этапов создания театральной декорации.	4			4
12.	Тема 12. Выбор способа изображения, как элемент художественного образа, создаваемого театральным эскизом.	4		8	12
13.	Тема 13. Способы отображения реальной метрики сценической коробки.	4		4	8
14.	Тема 14. Методика создания сценария видео инсталляции	6	10	24	40
15.	Тема 16. Методика презентации и защиты художественного проекта.	4	4	12	20
	Экзамен				36
	Итого в 3 семестре	28	20	60	108
	Итого	50	30	100	216

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

В рамках программы «Методика проектирования сценографии театрального спектакля» изучаются:

Раздел I. Пьеса

Тема 1. Анализ сути художественного высказывания драматурга.

Исторический и культурологический контекст пьесы. Анализ художественной и политической позиции драматурга. Аллюзии времени написания текста. Аллюзии нынешнего времени или их отсутствие. Драматургический жанр пьесы.

Тема 2. Сюжет и фабула пьесы с точки зрения сценографии.

Конструкция драматургического сюжета и его воплощение в фабуле.

Определение возможной роли изобразительных элементов спектакля в движении сюжета.

Тема 3. Предметно-историческое пространство пьесы по замыслу драматурга. Значение определенности предметно-исторической среды пьесы для реализации художественного высказывания драматурга. Предметно-историческая среда пьесы под углом зрения постановочного замысла спектакля.

Тема 4. Понятие места действия пьесы.

Зрительные свойства среды обитания персонажей, как художественное сообщение зрительному залу. Формулирование сути такого сообщения. Информационный и эмоциональный аспекты. Определение места действия спектакля в терминах художественного языка режиссерского решения.

Тема 5. Фабульный и художественный смысл перемены сценографических картин.

Описание художественных задач пространственной и временной динамики сценографического изображения. Краткий изобразительный сценарий цепочки метаморфоз изображения.

Тема 6. Структурный анализ постановочного замысла режиссера.

Приемы самостоятельного анализа режиссерского замысла. Превращение постановочных идей режиссера в сложно структурную систему пространственного изображения.

Раздел II Формулирование художественных свойств проекта

Тема 7. Определение круга художественных задач сценографии в конкретном спектакле.

Формулирование функциональной модели существования сценографии в спектакле в связи с особенностями режиссерского замысла. Взаимосвязь сценографических и драматургических акцентов. Взаимовлияние свойств актерской пластики и пространственно-ритмической организации сценического пространства.

Тема 8. Семиотические свойства сценического пространства.

Сценографическое изображение, как знаковая система. Сценографическая экспозиция – «обучение» зрителя языку сценографических знаков.

Тема 9. Методика создания сценария эмоционального воздействия сценографического изображения в терминах зрительского восприятия.

Управление эмоциональной реакцией зрителя на изобразительное пространство спектакля, как драматургическая задача. Приемы такого управления.

Раздел III. Художественное конструирование

Тема 10. Методика конструирования проектного задания на создание сценографии театрального спектакля.

Что такое проектное задание. Перечень задач, возложенных на сценографию постановочным решением спектакля. Определение зрительского адреса данного спектакля. Тип изобразительной культуры. Мера и особенности художественной условности сценографического решения. Особенности сценографической динамики. Художественные и функциональные свойства сценографических перемен. Влияние технологических и пространственных характеристик данной сцены на художественное решение. Экономика спектакля.

Тема 11. Последовательность этапов создания театральной декорации.

Подготовительный период. Творческая дискуссия с режиссером-постановщиком. Создание предварительных эскизов. Обсуждение их с режиссером. Создание сценария перемен мест действия. Определение совместно с завпостом технологии изготовления декорации и особенности механизации сценографической динамики. Создание окончательных эскизов. Требования к окончательным эскизам. Изготовление габаритных чертежей. Авторский надзор за изготовлением элементов сценографии и бутафории.

Тема 12. Выбор способа изображения, как элемент художественного образа, создаваемого театральным эскизом.

Как влияет система приемов и способ изображения на художественный образ спектакля. Последовательный ряд эскизов, как развертка метаморфоз изображения во времени. Способы эскизирования световой партитуры.

Тема 13. Способы отображения реальной метрики сценической коробки.

Соотношение реальной и иллюзорной метрики сценического пространства на театральном эскизе. Эскиз глазами завпоста. Элементы эскиза, позволяющие зрителю ощутить реальный масштаб изображения. Накладные перспективные метрические сетки.

Тема 14. Методика создания сценария видео инсталляции.

Видеоинсталляция – часть иллюзорного пространства спектакля. Приемы и способы записи элементов видеоинсталляции: эмоциональное и предметное содержание кадра, способ перехода к следующему кадру, продолжительность плана или реплика на возникновение и исчезновение изображения, параллельное с видеоинсталляцией движение сценографии и световой партитуры, звуковой ряд.

Тема 15. Методика презентации и защиты художественного проекта.

Различные варианты презентации и защиты сценографического проекта. Желательный состав участников презентации. Презентация проекта художественного оформления спектакля, как перформанс. Презентация художественного оформления спектакля, как защита технологического проекта с необходимым экономическим обоснованием.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно зафиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить глоссарий дисциплины.

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и промежуточной аттестации.

Практические занятия. Система практических занятий позволяет каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения занятий данного вида.

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной подготовке и непосредственно на занятии.

В современных условиях практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверку домашнего задания;
- изучение нового материала;
- рефлексию;
- решение задач;
- моделирование различных ситуаций и др.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на вопросы обучающихся; презентация домашних заданий, обсуждение, решение задач; заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий определяется из собственно практической части и это могут быть обсуждения докладов, рефератов, дискуссии, решение разнообразных задач и др. Обучающимся предлагаются вопросы для подготовки и обсуждения, отражающие содержание аудиторных занятий; типовые задания, выполнение которых будет учитываться при промежуточной аттестации.

Основная и дополнительная литература представлена в соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, обобщающих опыт отечественных и зарубежных исследователей.

Методические указания нужны обучающимся для того, чтобы увидеть перспективу изучения дисциплины, спланировать самостоятельную работу, лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к промежуточной аттестации.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным вопросам;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти и/или подготовить наглядный материал;

Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих формах:

- подбор и изучение иллюстративного и описательного материала по отдельным темам
- ознакомление со специальной литературой по разделам и темам дисциплины;
- анализ драматургического материала с целью определения художественного смысла внешних ремарок автора;
- определение круга художественных задач сценографии в конкретном спектакле.
- создание краткого сценария эмоционального воздействия сценографического изображения в терминах зрительского восприятия.
- Формулирование проектного задания на создание сценографии театрального спектакля.
- анализ пространственных и технологических свойств театральной коробки, выбранной для постановки спектакля.

6.2. Задания для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы по темам.

Тема 2. Сюжет и фабула пьесы с точки зрения сценографии.

Цель:

Научиться понимать конструкцию драматургического сюжета и его воплощения в фабуле.

Содержание:

Краткий анализ трех пьес разных драматургов, содержащий формализацию сюжетных конструкций.

Требования:

Задание выполняется в виде логически структурированного текста.

Текст набирается в программе Word.

Тема 4 Понятие места действия пьесы.

Цель:

Научиться формулировать свойства среды обитания персонажей в соответствии с общим постановочным решением и жанром представления.

Содержание:

Определить художественный образ места действия в терминах зрительского восприятия. Выполнить это задание для двух различных по типу театральной культуры спектаклей по одной пьесе.

Требования:

Задание выполняется в виде логически структурированного текста.

Текст набирается в программе Word.

Тема 5. Фабульный и художественный смысл перемены сценографических картин.

Цель:

Научиться определять художественный и фабульный смысл смены мест действия для конкретного спектакля.

Содержание:

Описание художественных задач пространственной и временной динамики сценографического изображения. Краткий изобразительный сценарий цепочки метаморфоз изображения.

Требования:

Задание выполняется в виде кратких тезисов и эскизной цветной раскадровки сценических картин. Текст набирается в программе Word.

Тема 7. Определение круга художественных задач сценографии в конкретном спектакле.

Цель:

Научиться выделять в общем постановочном замысле творческие задачи, которые наилучшим образом решаются в данном спектакле визуальными средствами.

Содержание:

Перечень локальных изобразительных задач, решаемых в данном спектакле сценографией.

Требования:

Задание выполняется в виде логически структурированного текста в форме кратких тезисов.

Текст набирается в программе Word.

Тема 9. Методика создания сценария эмоционального воздействия сценографического изображения в терминах зрительского восприятия.

Цель:

Научиться видеть глазами зрителя развернутый во времени поток эмоциональных впечатлений, порождаемых сценографией.

Содержание:

Эссе, в свободной литературной форме описывающее желаемый эмоциональный результат воздействия сценического пространства на зрителя.

Требования:

Задание выполняется в виде литературного текста.

Текст набирается в программе Word.

Тема 10. Методика конструирования проектного задания на создание сценографии театрального спектакля.

Цель:

Освоить методику выстраивания проектного задания, как замкнутой системы творческих проблем.

Содержание:

Разработка тезисного плана проектного задания на создание сценографии.

Требования:

Задание выполняется в виде логически структурированного текста.

Текст набирается в программе Word.

Тема 11. Последовательность этапов создания театральной сценографии.

Цель:

Научиться выстраивать рациональную последовательность этапов создания театральной сценографии, в соответствии с особенностями производства и репетиционного процесса.

Содержание:

Варианты логических последовательностей этапов создания сценографии для различных типов организации процесса создания и выпуска спектакля.

Требования:

Задание выполняется в виде графической презентации.

Тема 12. Выбор способа изображения, как элемент художественного образа, создаваемого театральным эскизом.

Цель:

Научиться выбирать способ создания пространственных иллюзий и мате́риал театрального эскиза с целью выявления пластических особенностей сценографического решения.

Содержание:

Три форэскиза сценографии, представляющие разные системы формирования пространственной иллюзии. (Аппликация, пространственный рисунок пером с подкраской, компьютерная графика в 3D программе.)

Требования:

Формат рисунка (или принтерной распечатки) 500x400 мм,

Тема 13. Способы отображения реальной метрики сценической коробки.

Цель:

Научиться интуитивно ощущать в процессе работы над эскизом натуральную величину изображаемых элементов их взаиморасположение в пространстве реальной сцены.

Содержание:

Эскизы сценографии для большой и малой сцены (один и тот же спектакль), содержащие пространственную метровую сетку. (Нанесенную на наложенную сверху кальку, или помещенную в отдельный слой компьютерного файла)

Требования:

Формат рисунка (или принтерной распечатки) 500x400 мм,

Тема 14. Методика создания сценария видео инсталляции.**Цель:**

Научиться создавать сценарий видео инсталляции коррелирующей движением сюжета и с метаморфозами сценографии.

Содержание:

Синописис литературного сценария и эскизная раскадровка.

Требования:

Задание выполняется в виде графической раскадровки (при необходимости подкрашенной).

Текст набирается в программе Word.

Тема 15. Методика презентации и защиты художественного проекта.**Цель:**

Освоить приемы презентации сценографического проекта с использованием видео и аудио материалов.

Содержание:

Графическая видео презентация.

Требования:

Презентация выполняется в любой программе. Продолжительность ролика – не более 10 минут.

Критерии оценивания:

10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом;

8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения;

6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;

4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, слабая логика изложения и обоснования;

2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении;

1 – отсутствие каких-либо знаний.

0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал выставляется неудовлетворительная оценка.

Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 (удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично).

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме

Тема 2. Сюжет и фабула пьесы с точки зрения сценографии.

Цель:

Научиться понимать конструкцию драматургического сюжета и его воплощения в фабуле.

Содержание:

Краткий анализ трех пьес разных драматургов, содержащий формализацию сюжетных конструкций. (Тезисы выступления на семинаре.)

Требования:

Задание выполняется в виде логически структурированного текста.

Текст набирается в программе Word.

Вопросы к обсуждению

Сравнить понятия «Сюжет» и «Фабула». Что превращает бытовую историю в притчу?

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме

Тема 4 Понятие места действия пьесы.

Цель:

Научиться формулировать свойства среды обитания персонажей в соответствии с общим постановочным решением и жанром представления.

Содержание:

Определить художественный образ места действия в терминах зрительского восприятия. (Тезисы выступления на семинаре.)

Требования:

Задание выполняется в виде логически структурированного текста.

Текст набирается в программе Word.

Вопросы к обсуждению

Образная нагрузка внешней ремарки драматургического текста. Чем отличается место действия в бытовом и художественном пространстве?

Тема 7. Определение круга художественных задач сценографии в конкретном спектакле.

Цель:

Научиться выделять в общем постановочном замысле творческие задачи, которые наилучшим образом решаются в данном спектакле визуальными средствами.

Содержание:

Краткий перечень локальных изобразительных задач, решаемых сценографией.

Требования:

Задание выполняется в виде логически структурированного текста в форме.

Текст набирается в программе Word.

Вопросы к обсуждению

Какого рода художественные задачи могут решаться средствами сценографии?

Тема 9. Методика создания сценария эмоционального воздействия сценографического изображения в терминах зрительского восприятия.**Цель:**

Научиться видеть глазами зрителя развернутый во времени поток эмоциональных впечатлений, порождаемых сценографией.

Содержание:

Эссе, в свободной литературной форме описывающее желаемый эмоциональный результат воздействия сценического пространства на зрителя.

Требования:

Задание выполняется в виде литературного текста.

Текст набирается в программе Word.

Вопросы к обсуждению

Обсуждение представленного эссе в рамках семинарского занятия.

Тема 10. Методика конструирования проектного задания на создание сценографии театрального спектакля.**Цель:**

Освоить методику выстраивания проектного задания, как замкнутой системы творческих проблем.

Содержание:

Разработка тезисного плана проектного задания на создание сценографии.

Требования:

Задание выполняется в виде логически структурированного текста.

Текст набирается в программе Word.

Вопросы к обсуждению

Обсуждение тезисного плана проектного задания в рамках семинарского занятия.

Тема 14. Методика создания сценария видео инсталляции.**Цель:**

Научиться создавать сценарий видео инсталляции, коррелирующий с метаморфозами декорации.

Содержание:

Синописис литературного сценария и эскизная раскадровка.

Требования:

Задание выполняется в виде графической раскадровки (при необходимости подкрашенной).

Текст набирается в программе Word.

Вопросы к обсуждению.

Проблема границы между виртуальным и реальным пространством сценографии, использующей видео инсталляцию.

Тема 15. Методика презентации и защиты художественного проекта.**Цель:**

Освоить приемы презентации сценографического проекта с использованием видео и аудио материалов.

Содержание:

Графическая видео презентация.

Продолжительность ролика – не более 10 минут.

Требования:

Презентация выполняется в любой программе по выбору магистранта.

Продолжительность ролика – не более 10 минут.

Вопросы к обсуждению.

Психологические проблемы представления и обсуждения художественного проекта.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы****Учебная:**

1. Грегорян Е.А. Основы композиции в прикладной графике. Учебно-методическое пособие. Ереван 2003

2. Литвинов, Г.В. Сценография: Учебное пособие / Литвинов Геннадий Васильевич, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Г.В. Литвинов. — Челябинск: ЧГАКИ, 2013.— 184 с. — ISBN 978-5-94839-388-9. ЭБС РУКОНТ
3. Боулт Джон Э. Художники русского театра. 1880-1930. М., Искусство, 1990
4. Власова Р.И. Русское театральное-декорационное искусство начала XX века. Л., Художник РСФСР, 1984

Дополнительная:

1. Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт. М., Советский художник, 1990
2. Михайлова А. А. Образ спектакля. М., Искусство, 1978
3. Михайлова А.А. Мейерхольд и художники. М., Галарт, 1995.
4. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до середины XX века . М., Эдиториал УРСС, 1997
5. Пожарская М. Русские сезоны в Париже. 1908-1929. М., Искусство, 1988
6. Сидорина Е.В. Русский конструктивизм. Истоки, идеи, практика. М., 1995
7. Коваленко Г.А. Александра Экстер. Путь художника. Художник и время. М., Советский художник, 1993
8. Москва -Париж. 1900-1930. Каталог выставки. М., Советский художник, 1981
9. Козлинский В. Фрезе Э. Художник и театр. М., Искусство, 1975
10. А.Е.Суржаненко. Малярные и обойные работы. М, Высшая школа, 1964г
11. Кринский Ф.К., Ламцов И.В., Туркус М.А. Элементы архитектурно-пространственной композиции. – М. Стройиздат, 1968
12. Основы архитектурной композиции и проектирования Ю.Г.Божко, Г.И. Иванова, Н.А. Киреева и др.: Под общ. ред. А.А. Тица. – К.: «Вища школа», 1976
13. Объемно-пространственная композиция: Учеб. для вузов/ А.В. Степанов, В.И. Мальгин, Г.И. Иванова и др. – М.: Стройиздат, 1993
14. Кирсанова Р.М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века. 18. Художники театра о своём творчестве. М., Искусство, 1973
15. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. Собрание сочинений в 8 томах. М.,
16. Пожарская М.Н. А.Я. Головин. Путь художника. Художник и время. М., Искусство, 1990
17. Березкин В.И. Открытая сцена Давида Боровского. М. Книжный дом «Либроком», 2009
18. Санникова, Л.И. Художественный образ в сценографии. М.: Изд-во "Лань", 2016

19. Вилькин А.М. О границах дозволенного. Педагогические импровизации на заданную тему М. ГИТИС, 2011.
20. Боровский Д.Л. Убегающее пространство. М.: Эксмо, 2006.
21. Бархин С.М. Ламповая копоть. М. 2007
22. Л.Кулешов. Азбука кинорежиссуры. М. Искусство, 1969
23. Сергей Эйзенштейн. Монтаж. М. Искусство, 1968
24. Брюс Блок. Визуальное повествование
25. А. Заика. Цифровая видеосъемка и монтаж. М. Олма-Пресс, 2006

8.2. Интернет-ресурсы

1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний
Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.zipsites.ru/>
2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: <http://www.iqlib.ru>
3. Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа:
<http://liber.rsuh.ru/>
4. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. –
Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
5. Российский федеральный образовательный портал Электронный
ресурс/Государственный научно-исследовательский институт
информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим
доступа: <http://www.edu.ru/>
6. <http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/>
7. Интернет-библиотека Института философии РА
<http://www.philosophy.ru/library/library.html>
8. <http://elibrary.ru>
9. <http://liber.rsuh.ru>
10. Федеральный портал "Российское образование": <http://window.edu.ru/catalog/>
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам": <http://window.edu.ru/>
11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: <http://school-collection.edu.ru/>
12. Федеральный центр информационно-образовательных ресур-сов:
<http://fcior.edu.ru/>
13. Электронная библиотека "Книгафонд": <http://www.knigafund.ru/>
14. Электронная библиотека " ЭБС IPRbooks": <http://www.iprbookshop.ru/>
15. Электронно-библиотечная система «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руконт» <http://rucont.ru/>. И ЭБС Лань <http://e.lanbook.com/>

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ
БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕ-
НИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра режиссуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной,
научной и методической работе
_____/Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы проектирования театрального костюма»

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство
(уровень - магистратура)

профиль «Сценография»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины	4
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	5
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	8
5. Содержание учебной дисциплины.....	8
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	8
5.2. Содержание разделов и тем	10
дисциплины.....	
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	11
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	11
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	11
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	13
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	15
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	16
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	16
8.2. Интернет-ресурсы.....	17
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	18
9. Описание материально-технической базы.....	18

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектирования театрального костюма» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Театральный костюм является предельно эмоционально насыщенным элементом театрального зрелища. Поэтому умение художника-постановщика правильно работать с художником по костюму, точно и ярко формулировать ему художественную задачу художественно-костюмного оформления спектакля, определять жанр и меру условности – критически влияет на художественный результат.

Для достижения такого умения художнику необходимо свободно ориентироваться в круге творческих и технологических проблем театрального костюма. Это позволит ему добиться от художника по костюму максимальной творческой отдачи, даст возможность использовать образы героев, воплощённые в костюме в интересах общей постановочной задачи.

Трудоемкость дисциплины «Основы проектирования театрального костюма» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа). Форма промежуточной аттестации для студентов очной формы обучения: в 3 семестре – зачет.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- уверенно ориентироваться в круге творческих и технологических проблем театрального костюма;
- иметь целостные представления о создании костюмов к спектаклю, как виде художественной деятельности;
- ориентироваться в истории костюма;
- знать основы архитектоники исторического костюма для сцены;
- уметь выражать творческий замысел режиссера через сценографию и сценический костюм;
- уметь создавать целостное композиционное и цветовое решение спектакля;
- уметь использовать театральный костюм в единой образной системе со сценографией для достижения необходимой эмоциональной реакции зрительного зала;
- научиться соотносить общий постановочный замысел с техническими и финансовыми возможностями конкретного театра и пошивочных мастерских;

Задачи: сотрудничать с художником по костюмом

- освоить методику творческого общения с художником по костюму, как с соавтором в создании образа спектакля;
- изучить основы истории костюма;
- освоить основы архитектоники исторического костюма для сцены;
- уметь выражать творческий замысел режиссера через сценографию и сценический костюм;
- освоить создание целостного композиционного и цветового решения спектакля.
- уметь использовать театральный костюм в единой образной системе со сценографией для достижения необходимой эмоциональной реакции зрительного зала;
- уметь соотносить общий постановочный замысел с техническими и финансовыми возможностями конкретного театра и пошивочных мастерских;

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Основы проектирования театрального костюма» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство» для очной формы обучения.

Дисциплина «Основы проектирования театрального костюма» занимает важнейшее место в профессиональной подготовке выпускника. Обучение по этой дисциплине осуществляется в тесном взаимодействии с освоением таких дисциплин, как: «Философия и история культуры», «История художественных стилей», «История сценографии», «Сценография: теория и практика», «Устройство и техническое оборудование сцены», «Сценография: теория и практика», «Технология изготовления декораций», «Формирование и монтаж видео контента», «Основы театрального менеджмента».

3. Планируемые результаты обучения

Освоение дисциплины «Основы проектирования театрального костюма» направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-1. <i>Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода</i>	ОПК-1.1 Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. ОПК-1.2 Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с	Знает: - теорию и историю культуры и искусства от древности до современности; - основные виды, жанры, стили искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы и т.д.); - специфические методы анализа произведений различных видов искусства; Умеет:

	эстетическими идеями конкретного исторического периода.	– проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; - выносить обоснованное эстетическое суждение о конкретном произведении искусства; Владеет: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – методологией анализа произведений искусств; - профессиональной терминологией
ОПК-2. <i>Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства</i>	ОПК-2.1 Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2 Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3 Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)	Знает: - основные принципы создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) - основные принципы организации творческой деятельности Умеет: - самостоятельно организовывать творческий процесс и реализовывать творческие проекты Владеет: - навыками интерпретации современного культурного контекста; - методикой организации творческой работы в сфере искусства
ПК-1. <i>Способность к самостоятельной</i>	ПК-1.1. Осознает специфику театрально-творческой деятельности, систему	Знает: - специфику театрально-творческой деятельности,

<i>разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса.</i>	творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания ПК-1.2. Самостоятельно разрабатывает и реализует творческий замысел в области сценических искусств, в соответствии с выбранным профилем ПК-1.3. Обладает навыками креативной работы в области сценических искусств	систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения Умеет: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; Владеет: - навыками креативной работы в области сценических искусств.
--	---	---

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины «Театральное освещение» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа). Форма промежуточной аттестации для студентов очной формы обучения: в 3 семестре – зачет.

Виды учебной работы		3 семестр	Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		32	32
Лекции		12	12
Практические занятия (семинары)		20	20
Форма промежуточной аттестации – зачет, зачет с оценкой, экзамен		зачет	-
2. Самостоятельная работа		40	40
Трудоемкость	час.	72	72
	ЗЕТ	2	2

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактн ая работа, час.		СРС	Всего, час
		Л	ПЗ		
Раздел I. Введение					
1	Тема 1.Введение.Театральный костюм	1			1
2.	Тема 2.Театральный костюм в разных сценографических стилях	1	2		3
3	Тема 3. Архитектоника костюма и связь с человеческим телом.	1	2		3
4	Тема 4. Технологические особенности театрального костюма для сценических постановок разного жанра.	1	2		3
Раздел II. Работа над спектаклем					
5.	Тема 5. Подготовительные работы: анализ пьесы, сбор иконографического материала.	1	2	10	13
6.	Тема 6. Драматургия театрального костюма.	1			1
7.	Тема 7. Цветовая палитра спектакля и разбор персонажей на колористические группы.	1		10	11
8.	Тема 8. Визуализация Создание предварительных эскизов и обсуждение их с художником постановщиком и режиссером.	1	2		3
9.	Тема 9. Создание эскизов костюмов. Графические техники эскизов.	1	2	20	23
10.	Тема 10. Влияние фактур и материалов на воплощение художественного образа. Основы материаловедения	1			1
10.	Тема 11. Конструкция исторического театрального костюма и особенности фигуры современного актера	1	2		3
11.	Тема 12. Психологические аспекты работы художника с актером	1	2		3
12.	Тема 13. Конструирование театрального костюма из нетрадиционных материалов		2		2

13.	Тема 14. Культурный код русского театрального костюма		1		1
14.	Тема 15. Современный театральный костюм и его будущее		1		1
	Зачет				
	Итого в 3 семестре	12	20	40	72
	Итого	12	20	40	74

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

В рамках программы «Основы проектирования театрального костюма» изучаются:

Понятие театрального костюма.

Театральный костюм в разных сценографических стилях.

Архитектоника костюма и связь с человеческим телом.

Технологические особенности театрального костюма для разных сценических постановок.

Основы работы с текстом пьесы, сбор иконографического материала.

Основы работы с цветовой палитрой спектакля и разбор персонажей на колористические группы.

Драматургия театрального костюма.

Основы работы над созданием предварительных эскизов и приобретение навыков обсуждения их с художником постановщиком и режиссером.

Графические техники эскизов.

Подбор фактур для театральных костюмов.

Основы работы художника по костюмам с актером.

Изучение влияния театрального костюма на пластику актера.

Конструкция исторического театрального костюма и особенности фигуры современного актера.

Конструирование театрального костюма из нетрадиционных материалов.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно зафиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые слова, термины. Проверить

определение терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить глоссарий дисциплины.

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и промежуточной аттестации.

Практические занятия. Система практических занятий позволяет каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения занятий данного вида.

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной подготовке и непосредственно на занятии.

В современных условиях практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверку домашнего задания;
- изучение нового материала;
- рефлексию;
- решение задач;
- моделирование различных ситуаций и др.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на вопросы обучающихся; презентация домашних заданий, обсуждение, решение задач; заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий определяется из собственно практической части и это могут быть обсуждения докладов, рефератов, дискуссии, решение разнообразных задач и др. Обучающимся предлагаются вопросы для подготовки и обсуждения, отражающие содержание аудиторных занятий; типовые задания, выполнение которых будет учитываться при промежуточной аттестации.

Основная и дополнительная литература представлена в соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к аудиторным занятиям.

Приветствуется использование примеров, обобщающих опыт отечественных и зарубежных исследователей.

Методические указания нужны обучающимся для того, чтобы увидеть перспективу изучения дисциплины, спланировать самостоятельную работу, лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к промежуточной аттестации.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным вопросам;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти и/или подготовить наглядный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-15 минут.

Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих формах:

- подбор и изучение иллюстративного и описательного материала по отдельным темам;
- ознакомление со специальной литературой по разделам и темам дисциплины;
- формулирование ряда изобразительных.
- Создание цветовой палитры спектакля
- создание эскизов костюмов к спектаклю;

6.2. Задания для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы по теме

Тема 5. Подготовительные работы: анализ пьесы, сбор иконографического материала.

Цель:

Научиться анализировать текст пьесы, характеры героев пьесы, ремарки автора. Собрать и структурировать иллюстративные и текстовые источники материала для подготовки к постановке спектакля.

Содержание:

Сделать выписки из текста пьесы, касающиеся характера героев и особенностей костюма или прически. Собрать и проанализировать иконографические материалы, касающиеся выбранного для пьесы исторического периода.

Требования:

Задание выполняется в виде таблицы с выписками по действиям и героям пьесы. Сбор иконографического материала осуществляется в папки и демонстрируется в электронном или распечатанном виде.

Задание для самостоятельной работы по теме

Тема 7. Цветовая палитра спектакля и разбор персонажей на колористические группы.

Цель:

Составить цветовую палитру спектакля из материалов наиболее отражающих замысел художника по костюмам.

Содержание:

Составить цветовую палитру выбранного спектакля в соответствии с цветовой палитрой художника постановщика и замыслом художника по костюмам.

Требования:

Задание выполняется в виде планшета с приколотыми к нему образцами цвета (ткань, цветная бумага, журнальные вырезки, выкраски) и оформляется в виде художественной композиции.

Задание для самостоятельной работы по теме

Тема 9. Создание эскизов костюмов. Графические техники эскизов.

Цель:

Научиться создавать эскизы костюмов к выбранному спектаклю.

Содержание:

Создание эскизов костюмов главных и второстепенных героев пьесы в соответствии с требованиями режиссера, художника постановщика и замыслами художника по костюмам. Научиться использовать собранный иконографический

материал, цветовую палитру сценографии и цветовую палитру художника по костюмам.

Требования:

Задание выполняется в виде живописных эскизов или компьютерной графики.

Критерии оценивания:

10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом;

8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения;

6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;

4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, слабая логика изложения и обоснования;

2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении;

1 – отсутствие каких-либо знаний.

0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал выставляется неудовлетворительная оценка.

Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 (удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично).

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме

Тема 2. Театральный костюм в разных сценографических стилях

Цель:

Научиться в соавторстве с художником постановщиком определять стиль будущего спектакля.

Содержание:

Сформулировать и художественно обосновать выбор стиля костюмов для спектакля в соответствии с требованиями режиссера и художника постановщика

Драматургический материал – на выбор студента.

Требования:

Задание выполняется в виде тезисов выступления на семинаре. Обязательно наличие репродукции анализируемого произведения. (Возможно фотографирование репродукции на телефон или скачивание файлов из сети Интернет)

Вопросы к обсуждению

Стили художественных постановок. Определение стиля костюмов в соответствии с задачами режиссера и художника постановщика.

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме

Тема 4. Технологические особенности театрального костюма для сценических постановок разного жанра

Цель:

Научиться анализировать особенности постановки спектакля и в соответствии с ними создавать художественные образы героев.

Содержание:

Примеры сценографии и костюмов к художественным постановкам разных жанров.

Тезисы выступления на семинаре.

Требования:

Примеры сценографии и костюмов скачиваются из сети Интернет и сохраняются в виде файлов, пригодных для демонстрации в аудитории.

Текст тезисов выполняется в виде набора в любом текстовом редакторе.

Вопросы к обсуждению

Дискуссия об особенностях костюма и его технологическом воплощении без потери художественного смысла для сценических постановок разного жанра.

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме

Тема 11. Конструкция исторического театрального костюма и особенности фигуры современного актера

Цель:

Научиться анализировать фигуру актера и в сотрудничестве с художником-технологом адаптировать исторический костюм под особенности современной фигуры .

Содержание:

Эскизы художников и иллюстративный материал с изображением исторического костюма анализируется на предмет пропорций, особенностей посадки на фигуру (формообразующие элементы), декора

Требования:

Задание выполняется в виде тезисов выступления на семинаре.

Иллюстративный материал – на выбор студента.

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме

Тема 12. Психологические аспекты работы художника с актером

Цель:

Научиться работать с актером для воплощения образа героя через костюм.

Содержание:

Эскизы художников и фотографии актеров в костюмах и гриме с последующим разбором каждого образа и примером беседы с актером.

Требования:

Задание выполняется в виде тезисов выступления на семинаре.

Иллюстративный материал – на выбор преподавателя.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной учебной и дополнительной литературы

Учебная:

1. Грегориан Е.А. Основы композиции в прикладной графике. Учебно-методическое пособие. Ереван 2003
2. Гусейнов, Г. М. Композиция костюма: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г.М. Гусейнов, В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова. - М.: Академия, 2004. –432 с.
3. Янчевская, Е. В. Конструирование костюма: учебник для студентов высш. уч. заведений рец. Г. М. Гусейнов, С. М. Сидорова / Е. А. Янчевская. - М.: Академия, 2005. - 384 с.
4. Боулт Джон Э. Художники русского театра. 1880-1930. М., Искусство, 1990
5. Власова Р.И. Русское театральное-декорационное искусство начала XX века. Л., Художник РСФСР, 1984
6. Брун В., Тильке М. История костюма от древности до нового времени. - М.: Легпромбытиздат, 1995. - 264с.
7. Комиссаржевский Ф.Ф. История костюма. - Мн.: Современ. литератор,

2000, - 496с.

8. Пармон Ф.М. Композиция костюма. - М.: Легбытиздат, 1985. - 264с.
9. Чернова А.В. Все краски мира, кроме желтой. - М.: Изобразительное искусство, 1987. - 247с.
10. Пожарская М. Русские сезоны в Париже. 1908-1929. М., Искусство, 1988

Дополнительная:

1. Дудникова Г. История костюма/(Серия «Учебники XXI века»). Ростов н/Д: «Феникс», 2001.
2. Киреева Е.В. История костюма/Е.В. Киреева. М., 1976.
3. Нанн Джоан. История костюма 1200-2000 / Нанн Джоан. М., 2003.
4. Козлинский В. Фрезе Э. Художник и театр. М., Искусство, 1975
5. Терешкович Т.А. Мода в одежде и аксессуарах: словарь-справочник/Т.А. Терешкович. Ростов н/Д: Феникс, 2008.
6. Андросова, Э. М. Основы художественного проектирования костюма / Э.М. Андросова. - Челябинск: Медиа - Принт , 2004. - 184 с.: ил.
7. Арманд, Т. Орнаментация ткани / Т. Арманд. - М.: Ленинград , 1931. - 132 с.
8. Объемно-пространственная композиция: Учеб. для вузов/ А.В. Степанов, В.И. Мальгин, Г.И. Иванова и др. – М.: Стройиздат, 1993
9. Кирсанова Р.М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века. 18. Художники театра о своём творчестве. М., Искусство, 1973
10. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. Собрание сочинений в 8 томах. М.,
11. Пожарская М.Н. А.Я. Головин. Путь художника. Художник и время. М., Искусство, 1990
12. Березкин В.И. Открытая сцена Давида Боровского. М. Книжный дом «Либроком», 2009
13. Санникова, Л.И. Художественный образ в сценографии. М.: Изд-во "Лань", 2016
14. Васильев, А. Русская мода. 150 лет фотографии / А. Васильев. - М.: Слово, 2004. - 448 с.: ил.
15. Боровский Д.Л. Убегающее пространство. М.: Эксмо, 2006.
16. Бархин С.М. Ламповая копоть. М. 2007
17. Каминская, Н. М. История костюма / Н.М. Каминская. - М.: Легпромбытиздат, 1986. - 168 с.: ил.
18. Сидоренко, В. И. История стилей в искусстве и costume / В.И. Сидоренко. - Ростов н/Д.: Феникс, 2004, - 480
19. Брюс Блок. Визуальное повествование
20. Янчевская, Е. В. Конструирование костюма: учебник для студентов высш. уч.

заведений рец. Г. М. Гусейнов, С. М. Сидорова / Е. А. Янчевская. - М: Академия, 2005. - 384 с.

8.2. Интернет-ресурсы

1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний
Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.zipsites.ru/>
2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: <http://www.iqlib.ru>
3. Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа:
<http://liber.rsuh.ru/>
4. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. –
Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
5. Российский федеральный образовательный портал Электронный
ресурс/Государственный научно-исследовательский институт
информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим
доступа: <http://www.edu.ru/>
6. <http://uploading.com/files/a6297ca6/ilosnauk.rar/>
7. Интернет-библиотека Института философии РА
<http://www.philosophy.ru/library/library.html>
8. <http://elibrary.ru>
9. <http://liber.rsuh.ru>
10. Федеральный портал "Российское образование":
<http://window.edu.ru/catalog/> Информационная система "Единое окно
доступа к образовательным ресурсам": <http://window.edu.ru/>
11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: <http://school-collection.edu.ru/>
12. Федеральный центр информационно-образовательных ресур-сов:
<http://fcior.edu.ru/>
13. Электронная библиотека "Книгафонд": <http://www.knigafund.ru/>
14. Электронная библиотека " ЭБС IPRbooks": <http://www.iprbookshop.ru/>
15. Электронно-библиотечная система «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руко́нт» <http://rucont.ru/>. И ЭБС Лань <http://e.lanbook.com/>

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и
методической работе

_____/Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Основы театрального менеджмента

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство

профиль «Сценография»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины Основы театрального менеджмента разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Освоение дисциплины Основы театрального менеджмента является существенной составляющей профессиональной подготовки магистрантов и обусловлено миссией образовательной программы и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки.

Актуальность изучения дисциплины Основы театрального менеджмента обусловлена необходимостью формирования у обучающихся целостного представления о взаимосвязи всех процессов в коллективе, в основе которых лежат законы управления как деятельностью театра, так и деятельностью личности в театре.

Трудоемкость дисциплины Основы театрального менеджмента составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки во втором семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

ознакомить магистрантов с основами теории менеджмента, сформировать умения и навыки реализации управленческих функций в театрах и иных организациях исполнительских искусств в условиях изменения системы государственной поддержки сферы культуры и ее коммерциализации.

Задачи - сформировать

системные научные знания:

теоретических основ управления в социально-экономических системах (менеджмента),

принципов взаимодействия с участниками творческого процесса в театрах и иных организациях исполнительских искусств,
специфики менеджмента в сценическом искусстве, в организациях культуры, в том числе общественных;

умения:

формулировать и решать задачи, связанные с реализацией организационно-управленческих функций,
принятия решений в условиях неопределенности и риска, нестандартных решений;
принятия всей полноты ответственности за выбранное решение,
реализации основных функций менеджмента в театре и иных организациях культуры;

практические навыки:

маркетинговых исследований и подготовки аналитической информации, необходимой для принятия решений (с учетом историко-культурного и социально-экономического контекста);
системного подхода к реализации творческого замысла создания сценического произведения;
использования принципов и методов менеджмента для решения практических задач в театрах, в творческих союзах и обществах, в организациях театральной инфраструктуры.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина Основы театрального менеджмента относится к дисциплинам по выбору ОПОП ВО по направлению подготовки 52.03.04 Театральное искусство.

Дисциплина Основы театрального менеджмента связана с дисциплиной Управление персоналом в театре и и другими дисциплинами Блока Б.1. Дисциплины (модули).

Освоение дисциплины Основы театрального менеджмента позволит магистрантам сформировать навыки предпринимательской деятельности, овладеть методологией, необходимой участнику театрального процесса для создания сценических произведений в условиях непрерывно изменяющейся внешней среды.

Кроме того, эта дисциплина необходима для формирования практических навыков, общих умений, знаний и представлений, необходимых и достаточных для руководящей работы в организациях исполнительских искусств или самостоятельной творческой деятельности.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины Основы театрального менеджмента направлено на формирование следующих универсальной и профессиональной компетенции (табл.1).

**Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Основы театрального менеджмента**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-3 <i>Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</i>	УК-3.1 Демонстрирует понимание принципов командной работы УК-3.2 Руководит членами команды для достижения поставленной цели	Знает: - общие формы организации деятельности коллектива; - основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; Умеет: - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; - использовать методы мотивации для обеспечения эффективной работы команды; Владеет: - навыками постановки цели в условиях командой работы; - способами управления командной работой в решении поставленных задач.
ПК-1 <i>Способность к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса</i>	ПК-1.1. Понимает специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания сценического произведения	Знает: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения Умеет: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; Владеет: - навыками креативной работы в области сценических искусств.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетных единицы), дисциплина изучается во 2-ом семестре.

Виды учебной работы		Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		32
Лекции		8
Практические занятия		24
Форма промежуточной аттестации		Зачет
2. Самостоятельная работа (всего), в том числе:		40
Трудоемкость	час.	72
	ЗЕТ	2

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Всего, час
		Л	ПЗ		
1.	Тема 1. Основы теории менеджмента. Основные функции менеджмента и их содержание. Особенности реализации функций менеджмента в театре	2	2	6	10
2	Тема 2. Основы теории принятия решений. Риски театральной деятельности. Принятие решений в условиях неопределенности и риска.	1	5	9	15
3	Тема 3. Информационные и коммуникативные процессы. Мотивация деятельности персонала. Управление конфликтами.	1	5	9	15
4	Тема 4. Основы проектного управления. Постановка спектакля как проектная деятельность	2	6	10	18
5	Тема 5. Правовые основы деятельности театра, трудовых отношений и творческого процесса.	2	6	6	12
					Зачет
	Итого	8	24	40	72

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Основы теории менеджмента. Основные функции менеджмента и их содержание. Особенности реализации функций менеджмента в театре

Сущность и содержание понятия «менеджмент». Менеджмент как тип управления. Менеджмент как система, процесс и вид деятельности. Предмет

и методы теории менеджмента. Закономерности и принципы менеджмента, статистический характер закономерностей менеджмента.

Системный, процессный и ситуационный подходы к управлению. Системный подход как важнейший аспект менеджмента. Система управления, понятие «системы», системные свойства. Менеджмент как взаимодействие субъекта и объекта управления, роль обратной связи в эффективности управления.

Сущность и характеристика основных функций менеджмента, взаимосвязь функций. Планирование, организация, мотивация и контроль как функции менеджмента. Психологические аспекты целеполагания, планирования и организации деятельности, мотивации персонала, контроля реализации плана.

Планирование как первый и важнейший этап управления, включающий формулирование цели деятельности, выбор путей и способов её достижения и составления планов разных типов. Роль целеполагания в процессе планирования.

Организация как деятельность: распределение задач и ресурсов между подразделениями организации (делегирование полномочий), координация деятельности, установление системы прямых и обратных связей (в том числе — информационных) между ними.

Мотивация как использование методов, побуждающих работников к эффективной деятельности по достижению целей организации. Мотивы и стимулы как внутренние и внешние факторы побуждения к эффективному труду.

Контроль как сопоставление фактически достигнутых результатов с запланированными, а также установление отклонений — разницы между полученными и запланированными результатами. Виды и методы контроля. Важность контроля для обеспечения обратной связи в управлении, своевременного выявления и решения проблем в организации.

Методы управления: сущность и виды, особенности применения в организациях исполнительских искусств. Экономические методы управления. Организационно-распорядительные (административные) методы управления. Правовые методы управления. Социально-психологические методы управления.

Особенности менеджмента и творческо-производственного процесса в театре и иных организациях исполнительских искусств.

Взаимодействие художественного и административного руководства, основанного на разделении функций и полномочий, как основа эффективности деятельности театра.

Функции администрации: общее руководство театром, стратегическое планирование, обеспечение высокого уровня качества предоставляемых услуг, обеспечение театра квалифицированными кадрами и повышение их квалификации, установление тарифов и ставок оплаты труда, заключение договоров со сторонними организациями, выполнение обязательств перед

поставщиками, бюджетом и банками, ремонт и капитальное строительство зданий и сооружений.

Функции художественного руководства: руководство артистическим персоналом, постановка новых спектаклей, обеспечение высокого качества создаваемых сценических произведений, формирование труппы, расстановка и использование творческих кадров, организация мероприятий по повышению уровня мастерства, внесение предложений о присвоении квалификации, разрядов, материальном и моральном поощрении работников театра.

Тема 2. Основы теории принятия решений. Риски театральной деятельности. Принятие решений в условиях неопределенности и риска

Управленческое решение как сущность менеджмента. Модели и методы принятия управленческих решений. Критерии эффективности управленческих решений. Особенности процесса принятия решений в театре.

Алгоритм принятия управленческого решения. Требования к управленческим решениям. Условия принятия и факторы качества управленческих решений. Контроль реализации управленческих решений.

Психологическая составляющая деятельности руководителя на всех стадиях принятия и реализации управленческих решений. Важность наличия обратной связи между субъектом и объектом управления.

Принятие решений в условиях неопределенности и риска. Понятия «риск» и «неопределенность». Уровни неопределенности. Особенности неопределенности как процесса и как явления. Источники объективных и субъективных неопределенностей.

Риск как социальная и экономическая категория. Классификация рисков, количественные оценки риска: величина возможных потерь и вероятность наступления рискового события.

Психологические аспекты принятия решений в условиях риска. Экспертные оценки при разработке управленческих решений. Преимущества коллективной экспертизы.

Риски театральной деятельности. Виды рисков, идентификация и анализ рисков, методы оценки рисков.

Влияние характеристик внешней среды театра: подвижность, неопределенность, сложность на уровень рисков. Среда прямого воздействия: влияние поставщиков, потребителей, конкурентов, законодательства и профсоюзов на деятельность театра. Среда косвенного влияния: воздействие экономических и политических факторов, влияние научно-технического прогресса, социокультурных факторов и международных событий на деятельность театра.

Методы управления рисками: отказ от риска, снижение величины убытков; разделение риска (дифференциация и дублирование), страхование риска.

Тема 3. Коммуникативные и информационные процессы в управлении.

Мотивация персонала. Управление конфликтами

Общение (коммуникация, взаимодействие) как основной вид деятельности менеджера. Модели общения, единство коммуникативных и информационных процессов.

Сообщение как носитель информации, управление как производство, воспроизводство и применение информации. Определение потребностей сотрудников театра в необходимой и достаточной информации, частоте и регулярности взаимодействия.

Требования к информации, используемой в коммуникативных процессах: оптимальность, объективность, точность, своевременность и оперативность. Связь полноты, достоверности и адекватности восприятия информации с формами её представления.

Особенности коммуникативных процессов в театре, условия обеспечения эффективной обратной связи. Определение потребностей сотрудников театра в необходимой и достаточной информации, частоте и регулярности взаимодействия.

Причины неэффективной коммуникации. Виды коммуникативных барьеров: организационные (вертикальные и горизонтальные) и социально-психологические (семантические, апперцептивные, конформистские и невербальные). Особенности организационных и социально-психологических барьеров и способы их преодоления.

Понятие мотивации и ее значение при формировании организационного поведения. Потребности как основа мотивации, классификация потребностей. Мотивы деятельности, классификация мотивов. Мотивационная сфера личности и ее основные характеристики. Стимулы, классификация стимулов. Взаимосвязь понятий: потребности, мотивы, стимулы. Методы мотивации, особенности мотивации различных категорий работников.

Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности. Профессиональная и организационная адаптация персонала. Требования к личностным и профессиональным качествам руководителя. Социальная ответственность и этика управления в театре.

Конфликт и структура конфликта: содержание понятий. Сущность, функции и виды конфликтов, их классификация. Управление конфликтами.

Психологические аспекты управления конфликтами. Управление конфликтом как воздействие на причины, породившие противоречие, и на поведение участников конфликта. Стратегии регулирования конфликтов.

Условия и психологические методы разрешения конфликтов. Управление конфликтами: мирное сосуществование и компромисс, конструктивная конфронтация. Профессиональная этика и конфликт интересов. Этика решения спорных вопросов и конфликтных ситуаций. Этические проблемы и моральные конфликты в театральной деятельности.

Тема 4. Основы проектного управления.

Постановка спектакля как проектная деятельность

Понятие проектной деятельности, отличие проектного управления от традиционного (определенность требований к продукту, ограничения по срокам и бюджету). Бизнес-план как важный элемент проектной деятельности.

Жизненный цикл проекта — инициация, планирование, реализация, мониторинг и контроль, завершение проекта. Внешняя и внутренняя среда проекта, основные участники, стейкхолдеры проекта.

Создание спектакля как проектная деятельность. Основные этапы создания сценического произведения: первый (подготовительный, инициация) — выбор литературной основы спектакля, составление финансовой сметы, распределение ролей (планирование); второй — репетиционный процесс и изготовление материальной части (костюмов, реквизита, декораций и т.д. - реализация, мониторинг и контроль); третий — организация проката спектакля (генеральная репетиция - завершение проекта).

Планирование как процесс. Производственно-финансовый план театра. Смета доходов и расходов. Статьи доходов, их структура. Статьи и структура расходов. План репертуарного предложения. Частотное планирование текущего репертуара.

Структура творческо-производственного процесса в репертуарном театре. Формирование репертуара. Планирование и организация подготовки новых постановок: этапы, технология, взаимодействие театральных подразделений и отношения с внешними партнерами.

Организация показа спектаклей. Методы и критерии формирования прокатной афиши. Прокат спектаклей, концертных и цирковых программ. Понятие кассовых и гарантийных спектаклей. Посещаемость.

Связи с общественностью. Нормативно-правовая база взаимодействия со средствами массовых коммуникаций. Формы и направления деятельности по связям с общественностью. Имидж театра, проекта, концертной организации.

Обоснование необходимости создания сценического произведения, анализ его сильных и слабых сторон как основа формирования рекламной стратегии.

Организационный план как алгоритм действий для реализации проекта, учитывающий основные виды деятельности — от творческого производственного процесса до взаимодействия с инвесторами, поставщиками, средствами массовой информации и государственными структурами. Календарный план-график реализации плана и его роль в управлении.

Финансовый план и его структура: предполагаемая выручка, сумма затрат (издержек), показатели эффективности и пр., сроки окупаемости проекта и суммы возврата инвестиций. Финансовый план как основа для контроля хода реализации проекта. Оценка рисков проекта и возможностей снижения рисков.

Приложения как важная часть плана. Содержание приложения: гарантийные письма, договора аренды, найма, с поставщиками, нормативные документы, отзывы о деятельности, материалы из СМИ, финансовая и бухгалтерская информация, иная важная информация.

Тема 5. Правовые основы деятельности театра, трудовых отношений и творческого процесса

Законы и иные нормативные акты, определяющие организационно-правовые основы существования учреждений культуры. Нормативно-правовая база театральной деятельности. Коммерческие и некоммерческие организации, организационно-правовые формы. Учредитель, учредительные документы.

Организационно-правовые формы театров. Цели коммерческих и некоммерческих организаций в сфере культуры, специфика деятельности. Требования к менеджменту в сфере культуры.

Нормативно-правовое регулирование трудовых отношений в театре.

Специфика трудовых отношений в театре. Понятие «творческий работник» в российском трудовом законодательстве. Особенности трудового договора театра с творческими работниками. Системы и формы заработной платы в театрах различных организационно-правовых форм.

Профессии и должности творческих работников театров и иных организаций исполнительских искусств. Структура и содержание квалификационных характеристик должностей работников, занятых в организациях исполнительских искусств (театрах, музыкальных и танцевальных коллективах, концертных организациях, концертных залах, цирках).

Должности и квалификационные категории руководителей, художественного персонала, специалистов, артистического персонала. Коллективный договор как регулятор социально-трудовых отношений в театре.

Понятие интеллектуальной собственности. Имущественные и неимущественные права. Авторские права и права, смежные с авторскими.

Объекты и субъекты авторского права. Спектакль (сценическое произведение) и его элементы как объекты авторского и смежных прав. Авторский договор. Авторы спектакля и авторы аудиовизуального произведения. Защита авторских и смежных прав.

Формы авторского вознаграждения: гонорар и обязательные отчисления. Организации, управляющие имущественными правами авторов и исполнителей на коллективной основе. Права исполнителей и публикаторов.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью процесса формирования компетенций, так как без настойчивой систематической самостоятельной работы по получению знаний, их обдумывания и применения невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе самостоятельной работы у обучающихся формируются навыки рефлексии, умение правильно и полно отражать результаты своей деятельности в устной и письменной речи, они имеют возможность сформировать культуру мышления, проявить способности к обобщению, анализу, восприятию информации, формулированию целей и выбору путей ее достижения (планированию).

Самостоятельная работа над конспектом лекций обеспечивает формирование у обучающихся таких структурных составляющих компетенций как «знать» и «уметь». Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на практическом занятии. Особое внимание необходимо уделить ключевым понятиям дисциплины.

Подготовка к практическим занятиям позволяет сформировать такие структурные составляющие компетенций как «уметь» и «владеть». При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой предполагает следующий алгоритм действий:

а). составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять схемы, таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом занятии и зачете;

б). ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания, используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8. При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, если это оговорено в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны.

Литература и иные источники информации, которые необходимо использовать в процессе самостоятельной работы, представлены в разделе 8 рабочей программы.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;

- развитие необходимых аналитических умений в процессе самостоятельной работы;

- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на освоение дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

1 – поиск в литературе необходимой для выполнения задания теоретической информации;

2 – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

3 – составление плана ответа на каждый вопрос;

4 – поиск примеров по рассматриваемому вопросу (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с использованием компьютерной техники и др.);
- найти и подготовить иллюстрационный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-10 минут.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется магистрантами во внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы магистрантов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. 6.3. *Задания для подготовки к практическим занятиям.*

Основными этапами и приемами самостоятельной работы магистрантов являются:

1. знакомство с содержанием темы (п. 5.2 Программы), с вопросами и заданиями на практическое занятие по данной теме;

2. отбор необходимых источников информации по теме/ вопросу/ заданию из Перечней нормативных правовых актов, основной и дополнительной литературы, представленных в разделе 8 настоящей рабочей программы;

3. составление (при необходимости) кратких конспектов ответов на вопросы, подготовка конкретных примеров, схем, презентаций по практическим заданиям на основе текста лекций, учебно-методической и иной литературы.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, студент может также подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии, даже если такого вопроса нет в задании (п. 6.3.), то есть проявление инициативы магистрантами всячески приветствуется.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Основной целью практических занятий является формирование всех компетенций, приведенных в табл.1, и их структурных составляющих (знать, уметь, владеть).

Практическое занятие по теме 1. Основы теории менеджмента. Основные функции менеджмента и их содержание. Особенности реализации функций менеджмента в театре

Вопросы для обсуждения:

1. Сущность и содержание понятия «менеджмент», характеристика основных функций менеджмента.
2. Системный, процессный и ситуационный подходы к управлению.
3. Функции планирования и организации, требования к формулированию цели.
4. Мотивация и контроль, роль контроля в обеспечении эффективной обратной связи.
5. Особенности менеджмента в театре и иных организациях исполнительских искусств.
6. Функции администрации и художественного руководства в театре. Разделение полномочий и ответственности.
7. Методы управления: административные, правовые, социально-психологические и др.

Практическое занятие по теме 2. Основы теории принятия решений. Риски театральной деятельности и. Принятие решений в условиях неопределенности и риска

Вопросы для обсуждения:

1. Сущность управленческого решения. Особенности управленческих решений в театре.
2. Алгоритм разработки и реализации управленческих решений.
3. Принятие решений в условиях неопределенности и риска.
4. Идентификация и анализ рисков, методы оценки рисков.
5. Виды рисков театральной деятельности. Влияние факторов внешней среды.
6. Управление рисками в театре.

Практическое занятие по теме 3. Коммуникативные и информационные процессы в управлении. Мотивация персонала. Управление конфликтами

Вопросы для обсуждения:

1. Управление как производство, воспроизводство и применение информации. Виды информации, используемые в управлении.
2. Особенности коммуникативных процессов в театре, условия обеспечения эффективной обратной связи.
3. Причины неэффективной коммуникации. Виды коммуникативных барьеров

4. Способы преодоления коммуникативных барьеров.
5. Потребности как основа мотивации. Мотивационная сфера личности и ее основные характеристики.
6. Взаимосвязь понятий: потребности, мотивы, стимулы.
7. Сущность, функции и виды конфликтов,
8. Конфликт и его структура, стили поведения. Конкретные примеры разрешения конфликтов.

Практическое занятие по теме 4. Основы проектного управления.
Постановка спектакля как проектная деятельность

1. Понятие проектной деятельности, отличие проектного управления от традиционного.
2. Жизненный цикл проекта, внешняя и внутренняя среда проекта, основные участники и стейкхолдеры.
3. Бизнес-план как элемент проектной деятельности.
4. Создание спектакля как проектная деятельность.
5. Планирование и организация подготовки новых постановок.
6. Особенности функционирования театра, обуславливающие сложность театрального менеджмента.

Практическое занятие по теме 5. Правовые основы деятельности театра, трудовых отношений и творческого процесса

Вопросы для обсуждения:

1. Организационно-правовые формы театров.
2. Нормативно-правовое регулирование трудовых отношений в театре.
3. Должности и квалификационные категории руководителей, художественного персонала.
4. Понятие интеллектуальной собственности. Имущественные и неимущественные права.
5. Авторские права и права, смежные с авторскими.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине включают:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, включающим вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Нормативно-правовые документы

1. Федеральный закон 06.06.1997 № 115-ФЗ (с изменениями на 30.04.2021 г.) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: <http://docs.cntd.ru/document/9005213>
2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.03.99 N 329 (ред. от 23.12.2002) "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
 - а. Положение о театре в Российской Федерации
 - б. Положение о принципах финансирования государственных и муниципальных театров в Российской Федерации. [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22517/
3. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 N 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194820/
4. Федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" от 11.08.1995 N 135-ФЗ (последняя редакция) - [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/
5. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4 от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ, главы 69-71 <https://base.garant.ru/10164072/7d7b9c31284350c257ca3649122f627b/>
6. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022), статьи 20-22, разделы 3 и 10, статьи 351, 351.1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
7. Квалификационные характеристики должностей работников, занятых в организациях исполнительских искусств (театрах, музыкальных и танцевальных коллективах, концертных организациях, концертных залах, цирках). Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114608/

8.2. Перечень учебной литературы

1. Самощенко Л.С. Менеджмент и управление проектами в театре.

- Учебное пособие. Театральный институт имени Бориса Щукина, 2019 г. Электронная библиотека Института.
2. Менеджмент: учебник / ред.: М.М. Максимцов, ред.: М.А. Комаров. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 344 с. [Электронный ресурс. Режим доступа. URL: <http://rucont.ru/efd/352206>]
 3. Фетисов А. В. Управление культурами: учебное пособие. М.: "Дело"; "РанХиГС", 2011 - 140 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"
 4. Шекова Е. Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2014 - 416 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"
 5. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. [Электронный ресурс] / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/13880>
 6. Шекова, Е.Л. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. Практикум. [Электронный ресурс] / Е.Л. Шекова, Г.Л. Тульчинский, В.Н. Евланов, Э.В. Новаторов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2012. — 160 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/3820>
 7. Андрущенко Е.Ю. Менеджмент в сфере академической музыкальной культуры и современные event-технологии: Учебно-методическое пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. — 84 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/91855>

8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины

1. Воронцовский, А. В. Управление рисками : учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 485 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12206-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/447050>
2. Орлов А.И. Менеджмент. Электронный учебник. М, «Изумруд», 2003
3. Сундстрем Л.Г. Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре (Подготовка новых постановок) М.-Л., 1984.
4. Белозерова Н.П. Система аналитических показателей творческо-производственной деятельности профессиональных драматических театров. / Н.П. Белозерова // Проблемы современной экономики. - 2007. - № 2. - С.78
5. Гунина Г.Б. Театральная деятельность: некоторые вопросы правового регулирования. / Г.Б. Гунина // Культура: управление, экономика, право. - 2006. - № 2. - С.43

6. История театрального дела в России 1914- 1992гг. / Г.Г. Дадамян.- М.: Гитис, 1994
7. Мордисон Г. История театрального дела в России - ч. 1-2. С-Пб.: Сильван, 1994
8. Орлов Ю.М. Организационные структуры русских драматических театров. М.: Гитис, 1979
9. Дадамян Г.Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства. М., 1982.
10. Левшина Е.А. Формирование зрительской аудитории. Л., 1989.
11. Рубинштейн А.Я. Введение в экономику исполнительского искусства. М., 1991
12. Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры. Уч. пос. СПб., 2009.
13. Жуков Г. В. Фандрейзинг как форма благотворительности в культуре // Духовное возрождение России: образование и культура: Науч.-практич. конф. Краснодар, 2002.
14. Переверзев М. П., Косцов Т.В. Менеджмент в сфере культуры и искусства: учебное пособие. М., 2010.
15. Экономика и менеджмент культуры : учеб. пособие / Науч. ред. Н. В. Кротова, Е. В. Галаева, И. В. Чарная. М., 2007.
16. Новаторов В. Е. Инновационный менеджмент в сфере культуры. Омск, 2007.
17. Мак-Илрой Э. Культура и бизнес: путеводитель по фандрейзингу. М., 2010.
18. Кудрин Е. Л., Рудич Л.И., Уткин Е.В. Система планирования в учреждениях социально- культурной сферы. М., 2006.
19. Культура и рынок: современные тенденции / сост. И. Хангельдиева. М., 2009.

8.4. Интернет-ресурсы

1. Национальная электронная библиотека России НЭБ РФ <http://нэб.рф>
2. Дымникова А.И., Иксанов А.Г. Как просить деньги на культуру. СПб., 1996. <http://www.aup.ru/>
3. Справочно-правовая систем «Консультант плюс» Consultant.ru
4. Справочно-правовая система «Гарант» garant.ru
5. Справочно-правовая система «Кодекс» www.kodeks.ru
6. Справочно-правовая система «Право» www.pravo.gov.ru

8.5. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используются ЭБС «Руко́нт» <http://rucont.ru/> и ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com>

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Содержание

Введение.....	2
1. Цель и задачи освоения дисциплины.....	2
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	3
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	3
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	4
5. Содержание дисциплины.....	5
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	5
5.2. Содержание тем дисциплины.....	5
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....	11
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины..	11
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	12
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям	13
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации	14
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	15
8.1. Нормативно-правовые документы.....	15
8.2. Перечень учебной литературы.....	16
8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины.....	16
8.4. Интернет-ресурсы.....	17
8.5. Информационные технологии, используемые в обучении.....	18
9. Описание материально-технической базы.....	18

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и
методической работе

_____/Морозова И.С./

31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Право интеллектуально собственности

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство

профиль «Сценография»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Право интеллектуальной собственности» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана для профиля Театральный менеджмент, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Освоение дисциплины Право интеллектуальной собственности - это необходимая составляющая профессиональной подготовки магистрантов, обусловленная миссией основной профессиональной образовательной программы и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки.

Актуальность изучения дисциплины обусловлена необходимостью формирования системы знаний, умений и навыков в области авторского и смежных прав, ознакомление с особенностями правового регулирования объектов авторского и смежных прав, овладение навыками анализа, составления и применения нормативно-правовых документов, оценке рисков нарушения авторских и смежных прав в практической театральной деятельности.

Трудоемкость дисциплины «Право интеллектуальной собственности» составляет 2 зачетных единицы (172 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет во втором семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

формирование системы знаний, умений и навыков регулирования правоотношений с авторами, исполнителями, изготовителями фонограмм и иными правообладателями для обеспечения эффективной и юридически безопасной деятельности театра.

Задачи:

- дать представление об основах законодательства в области авторского и смежных прав применительно к театральной деятельности в России и мире;

- сформировать навыки применения правовых знаний в профессиональной деятельности — в рамках сотрудничества с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, исполнителями, изготовителями фонограмм и другими правообладателями на основе законодательства о праве интеллектуальной собственности;
- научить применять действующее законодательство Российской Федерации для разрешения практических коллизий, возникающих в области регулирования авторских и смежных прав на результаты интеллектуальной деятельности в театральной сфере;
- овладеть навыками анализа различных ситуаций, связанных с деятельностью творческих работников в театральной сфере и техникой составления соответствующих документов.

Задачи:

сформировать понимание

понятия и перечня объектов авторских и смежных прав, перечня правообладателей, основ нормативно-правовой базы в области авторских и смежных прав, видов договоров, заключаемых с обладателями авторских и смежных прав,

особенности применения специальных норм, например, в части служебных произведений, смежных прав организаций эфирного и кабельного вещания и т.п.,

виды ответственности, установленной законом за нарушение авторских и смежных прав;

- сформировать умения

классифицировать объекты авторских и смежных прав, включенных в состав театрально-зрелищных постановок,

контролировать процесс установления и поиска правообладателей, определять принципы, задачи и направления документооборота в сфере прав интеллектуальной собственности,

осуществлять контроль и регулирование хода заключения договоров с обладателями авторских и смежных прав в ходе работы над театрально-зрелищными представлениями;

контролировать содержание договоров, заключаемых с обладателями авторских и смежных прав, на предмет включения необходимых условий и подписания необходимых приложений;

- сформировать навыки

оценки составляющих театрально-зрелищных представлений на предмет включения объектов авторских и смежных прав,

организации эффективной и оперативной работы по установлению контактов с правообладателями, включая представителей – организации по управлению правами на коллективной основе, агентов и т.п.,

применения методов конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в области авторских и смежных прав,

оценки возможных рисков нарушения авторских и смежных прав как в составе театрально-зрелищных представлений, так и при проведении иного рода мероприятий с участием театра.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Право интеллектуальной собственности» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений ФТД.Факультативы ОПОП ВО по направлению подготовки 52.03.04 «Театральное искусство».

Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» связана с дисциплинами «Продюсирование в театре», «Гастрольный и фестивальный менеджмент» и другими дисциплинами Блока Б.1.

Освоение данной дисциплины позволит сформировать навыки классификации объектов авторских и смежных прав и оформления необходимых разрешений правообладателей, овладеть методологией, необходимой участнику театрального процесса для создания сценических произведений и работы с креаторами, создающими объекты авторских и смежных прав как в рамках трудовых взаимоотношений, так и по договорам гражданско-правового характера, в условиях непрерывно изменяющейся внешней среды с учетом нарушения прав и законных интересов обладателей авторских и смежных прав. Данная дисциплина необходима для формирования практических навыков, общих умений, знаний и представлений, необходимых и достаточных для руководящей работы в организациях исполнительских искусств или самостоятельной творческой деятельности в пониманием и оценкой возможных рисков в связи с использованием чужих результатов интеллектуальной деятельности.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Право интеллектуальной собственности» направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных компетенций (табл.1):

**Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Право интеллектуально собственности**

Код и наименование	Код и наименование индикатора	Результаты обучения
---------------------------	--------------------------------------	----------------------------

компетенции	достижения компетенции	
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1 Участвует в управлении проектом на всех этапах жизненного цикла	Знает: - принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; Умеет: - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; - прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; Владеет: - навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; - навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1 Демонстрирует понимание принципов командной работы УК-3.2 Руководит членами команды для достижения поставленной цели	Знает: - общие формы организации деятельности коллектива; - основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; Умеет: - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; Владеет: - навыками постановки цели в условиях командой работы; - способами управления командной работой в решении поставленных задач.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академических часа (2 зачетные единицы), дисциплина изучается в втором семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой во втором семестре для магистрантов очной обучения.

Виды учебной работы	Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:	32

Лекции		10
Практические занятия		22
Форма промежуточной аттестации		Зачет
2. Самостоятельная работа, час.		40
Трудоемкость	час.	72
	ЗЕТ	2

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Всего, час
		Л	ПЗ		
1.	Тема 1. Основные понятия права интеллектуальной собственности.	1	2	6	9
2.	Тема 2. Авторские права и права, смежные с авторскими	2	4	6	12
3.	Тема 3. Специфика авторских правоотношений в театральной деятельности	1	4	6	11
4	Тема 4. Сценическое произведение как сложный объект	2	4	8	14
5	Тема 5. Распоряжение исключительными правами	2	4	6	12
6	Тема 6. Способы защиты авторских и смежных прав	2	4	8	14
	Зачет				
	Итого	10	22	40	72

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Основные понятия права интеллектуальной собственности.

Интеллектуальная собственность и ее понятие. Исключительный характер права интеллектуальной собственности, особенности и специфика объектов интеллектуальной собственности. Признаки результатов интеллектуальной деятельности как интеллектуальной собственности. Возникновение и формирование права интеллектуальной собственности. Роль и правовое значение интеллектуальной собственности в современном обществе.

Четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации, глава 69 и ее применение в театральной деятельности.

Тема 2. Авторские права и права, смежные с авторскими.

Главы 70-71 Четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации и их применение в театральной деятельности.

Понятие объекта авторского права и его признаки. Виды объектов авторского права. Произведения, не являющиеся объектами авторского права. Самостоятельные и несамостоятельные произведения. Переводы, иные производные произведения. Составные произведения.

Авторы произведений и их правопреемники как субъекты авторского права. Составители и переводчики как субъекты авторского права. Соавторство. Авторы служебных произведений. Субъекты авторского права в отношении сложного произведения.

Регистрация, срок охраны авторского права. Неимущественные и исключительные права авторов/исполнителей. Особенности регулирования отношений, связанных с прокатом произведений. Право на вознаграждение, право доступа и право следования.

Понятие «использование произведения» в авторском праве. Общий порядок использования произведений.

Срок действия авторских прав: общий порядок определения, основания продления, особенности исчисления для отдельных случаев. Переход произведений в общественное достояние.

Понятие и сфера действия смежных прав и их законодательное закрепление. Сроки действия смежных прав. Охрана прав исполнителей, прав производителей фонограмм, прав организаций эфирного и кабельного вещания, прав создателей баз данных и др. Свободное использование объектов смежных прав.

Тема 3. Специфика авторских правоотношений в театральной деятельности.

Понятие произведения, исполнения и фонограммы. Служебные произведения. Произведения в общественном достоянии. Организации по управлению авторскими и смежными правами на коллективной основе. Ответственность за нарушение авторских и смежных прав. Сроки действия прав на исполнение и фонограмму. Особенности охраны личных неимущественных прав исполнителей.

Права на исполнение, его действие в РФ. Исключительное право на исполнение. Срок действия исключительного права на исполнение, переход права по наследству и переход исполнения в общественное достояние. Обращение взыскания на исключительное право на исполнение и на право использования исполнения по лицензии.

Охрана авторства, имени исполнителя и неприкосновенности исполнения после смерти исполнителя.

Право на фонограмму. Права изготовителя фонограммы. Исключительное право на фонограмму. Распространение оригинала или экземпляров опубликованной фонограммы. Использование фонограммы, опубликованной в коммерческих целях. Срок действия исключительного

права на фонограмму, переход к правопреемникам и в общественное достояние. Права публикаторов.

Особенности оформления, учета и использования служебных произведений.

Тема 4. Сценическое произведение как сложный объект.

Субъектный состав правоотношений, возникший при создании сложного объекта в театральной среде. Авторы, создавшие отдельные результаты интеллектуальной деятельности, объединенные в сложный объект. Лицо ответственное за организацию процесса создания сложного объекта, взявшее на себя инициативу и ответственность за создание соответствующего объекта. Автор (или правообладатель) результата интеллектуальной деятельности, который включен в состав создаваемого сложного объекта. Виды сложных объектов, в соответствии с перечнем, приведенным в Гражданском кодексе Российской Федерации. Особенности оформления, учета и использования сложного объекта в театре.

Тема 5. Распоряжение исключительными правами.

Основные формы распоряжения исключительными правами. Понятие договора об отчуждении исключительного права, его отличие от лицензионного договора. Виды лицензионных договоров. Существенные условия договора об отчуждении исключительного права и лицензионного договора. Иные виды договоров в отношении произведений.

Понятие, особенности, условия авторского договора. Формы и элементы авторского договора. Авторское вознаграждение. Ответственность по авторскому договору. Нарушения авторского договора. Прекращение авторского договора. Виды авторского договора. Договор об отчуждении исключительного права на произведение.

Лицензионный договор. Издательский лицензионный договор. Договор авторского заказа. Иные договоры. Договор между соавторами. Содержание лицензионного договора: способы использования произведения; условия о сроке и территории; условие о вознаграждении. Договор об отчуждении исключительного права на произведение.

Ключевые меры ответственности за нарушение авторских и смежных прав, базовые принципы оценки рисков.

Тема 6. Способы защиты авторских и смежных прав.

Публично-правовые способы защиты. привлечение нарушителя к уголовной или административной ответственности в установленном законом порядке. Гражданско-правовые способы защиты. Требование о возмещении убытков или компенсации в определенном размере. Гражданско-правовые способы защиты личных неимущественных авторских прав. Использование механизмов, которые могут снизить риски нарушения (нанесение знаков охраны; технические средства защиты; депонирование произведений).

Предъявление досудебной претензии к нарушителю. Определение подсудности по делу о защите авторских и смежных прав.

Защита авторских и смежных прав в Интернете. Фиксация нарушения авторских прав в Интернете (обращение к нотариусу для осмотра интернет-страниц сайта; скриншоты страниц из Интернета). Предъявление требований, связанных с нарушением авторских прав в Интернете. Лицо, разместившее произведение. Владелец сайта и администратор доменного имени; провайдер хостинга. Особенности ответственности информационного посредника за нарушение авторских прав в Интернете. Обращение в Роскомнадзор с заявлением об ограничении доступа к интернет-ресурсу.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью процесса формирования компетенций, так как без настойчивой систематической самостоятельной работы по получению знаний, их обдумывания и применения невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе самостоятельной работы у обучающихся формируются навыки рефлексии, умение правильно и полно отражать результаты своей деятельности в устной и письменной речи, они имеют возможность сформировать культуру мышления, проявить способности к обобщению, анализу, восприятию информации, формулированию целей и выбору путей ее достижения (планированию).

Самостоятельная работа над конспектом лекций обеспечивает формирование у обучающихся таких структурных составляющих компетенций как «знать» и «уметь». Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на практическом занятии. Особое внимание необходимо уделить ключевым понятиям дисциплины.

Подготовка к практическим занятиям позволяет сформировать такие структурные составляющие компетенций как «уметь» и «владеть». При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой предполагает следующий алгоритм действий:

а). составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять схемы, таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания

изучаемого материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом занятии и зачете;

б). ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания, используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8. При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, если это оговорено в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны.

Литература и иные источники информации, которые необходимо использовать в процессе самостоятельной работы, представлены в разделе 8 рабочей программы.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений в процессе самостоятельной работы;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на освоение дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

- 1 – поиск в литературе необходимой для выполнения задания теоретической информации;
- 2 – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;
- 3 – составление плана ответа на каждый вопрос;
- 4 – поиск примеров по рассматриваемому вопросу (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с использованием компьютерной техники и др.);
- найти и подготовить иллюстрационный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-10 минут.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется магистрантами во внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы магистрантов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. 6.3. *Задания для подготовки к практическим занятиям.*

Основными этапами и приемами самостоятельной работы магистрантов являются:

1. знакомство с содержанием темы (п. 5.2 Программы), с вопросами и заданиями на практическое занятие по данной теме;
2. отбор необходимых источников информации по теме/ вопросу/ заданию из Перечней нормативных правовых актов, основной и дополнительной литературы, представленных в разделе 8 настоящей рабочей программы;
3. составление (при необходимости) кратких конспектов ответов на вопросы, подготовка конкретных примеров, схем, презентаций по практическим заданиям на основе текста лекций, учебно-методической и иной литературы.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, студент может также подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии, даже если такого вопроса нет в задании (п. 6.3.), то есть проявление инициативы магистрантами всячески приветствуется.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Основной целью практических занятий является формирование всех компетенций, приведенных в табл.1, и их структурных составляющих (знать, уметь, владеть).

1) Практическое занятие по теме 1 «Основные понятия права интеллектуальной собственности».

Вопросы для обсуждения:

1. Возникновение и формирование права интеллектуальной собственности.
2. Признаки результатов интеллектуальной деятельности как интеллектуальной собственности.
3. Роль и правовое значение интеллектуальной собственности в современном обществе.

2) Практическое занятие по теме 2 «Авторские права и права, смежные с авторскими».

Вопросы для обсуждения:

1. Объекты и субъекты авторского права.
2. Личные неимущественные авторские права. Имущественные права авторов.
3. Понятие и сфера действия смежных прав.
4. Сроки действия авторских и смежных прав, их особенности.

3) Практическое занятие по теме 3 «Специфика авторских правоотношений в театральной деятельности».

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие произведения, исполнения и фонограммы. Служебные произведения.

2. Права на исполнение.
3. Особенности охраны личных неимущественных прав исполнителей.
4. Право на фонограмму. Права публикаторов.

4) Практическое занятие по теме 4. *Сценическое произведение как сложный объект.*

Вопросы для обсуждения:

1. Субъектный состав правоотношений, возникший при создании сложного объекта в театральной среде.
2. Виды сложных объектов.
3. Особенности оформления, учета и использования сложного объекта в театре.

5) Практическое занятие по теме 5 *«Распоряжение исключительными правами».*

Вопросы для обсуждения:

1. Договор об отчуждении исключительного права.
2. Виды лицензионных договоров. Издательский лицензионный договор.
3. Договор авторского заказа.
4. Договор между соавторами.
5. Меры ответственности за нарушение авторских и смежных прав, базовые принципы оценки рисков.

6) Практическое занятие по теме 6 *«Способы защиты авторских и смежных прав».*

Вопросы для обсуждения:

1. Публично-правовые способы защиты.
2. Гражданско-правовые способы защиты.
3. Как определить суд, в который необходимо обращаться за защитой авторских и смежных прав.
4. Как определить подсудность по делу о защите авторских и смежных прав.
5. Определение лиц, к которым можно предъявить требования, связанные с нарушением авторских прав в Интернете.
6. Особенности ответственности информационного посредника за нарушение авторских прав в Интернете.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине включают:

- перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования;
- описание шкал оценивания;
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;
- типовые вопросы и практические задания, необходимые для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, включающим вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Нормативные правовые акты:

1. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 6 сентября 1896 г. [дополненная в Париже 4 мая 1896 г., пересмотренная в Берлине 13 ноября 1908 г., дополненная в Берне 20 марта 1914 г. и пересмотренная в Риме 2 июня 1928 г., в Брюсселе 26 июня 1948 г., в Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Париже 24 июля 1971 г., измененная 28 сентября 1979 г. // Бюллетень международных договоров. 2003. № 9.
2. Конвенция, учреждающая всемирную организацию интеллектуальной собственности от 14 июля 1967. Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г. // СП СССР. 1973. № 24. Ст. 139; Бюллетень по авторскому праву. 1995. Том XXVIII. № 1, 1996. Том XXIX. № 1, 1997. Том XXX. № 1.
3. Международная (Римская) конвенция об охране интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций от 10- 16 октября 1961. Женева: ВОИС.1994. С.16. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства от 29 октября 1971. Женева: ВОИС. 1972. С. 8.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4 от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ, главы 69-71
<https://base.garant.ru/10164072/7d7b9c31284350c257ca3649122f627b/>

8.2. Перечень учебной литературы

1. Позднякова, Е. А. Авторское право : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. А. Позднякова. — М. : Издательство

Юрайт, 2017 — 230 с. // <https://www.biblio-online.ru/book/3FC15C3C-6E23-4954-B6BB-B3F8B8B24919>

2. Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник. М.: Юрайт 2019.

8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины

1. Авалян Р.М., Подольный А.В. Договоры об интеллектуальной собственности. М.: БЕРАТОР ПАБЛИШИИНГ, 2008.
2. Борискин Д. Правовое регулирование отношений между продюсером и авторами персонажей в рамках лицензионного договора // Хозяйство и право. 2012. № 1.
3. Авторские и смежные с ними права. Постатейный комментарий глав 70 и 71 Гражданского кодекса Российской Федерации. Под редакцией П.В. Крашенинникова М., Статут, 2010
4. Михайлов С.М., Моргунова Е.А., Рябов А.А., Шахназаров Б.А. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы /Под ред. Е.А. Моргуновой. – переиздание. М.: Норма, 2017.

8.4. Интернет-ресурсы:

1. Национальная электронная библиотека <http://нэб.рф>
2. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.mkmk.ru>.
3. Официальный сайт Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018)» [Электронный ресурс]. - URL: <http://fcpkultura.ru/>.
4. Правовой портал в сфере культуры. Информационно-справочная база нормативных документов по культуре [Электронный ресурс]. - URL: <http://pravo.roskultura.ru/>

8.5. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Рукоонт» <http://rucont.ru/>.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Содержание

Введение.....	2
1. Цель и задачи освоения дисциплины.....	2
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	5
5. Содержание дисциплины.....	6
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	6
5.2. Содержание тем дисциплины.....	6
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....	9
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины....	9
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	10
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям	11
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации	13
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	13
8.1. Нормативные правовые акты.....	13
8.2. Перечень учебной литературы.....	14
8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины..	14
8.4. Интернет-ресурсы.....	14
8.5. Информационные технологии, используемые в обучении.....	14
9. Описание материально-технической базы.....	14

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ
БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕ-
НИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра режиссуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной,
научной и методической работе
_____/Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«СЦЕНОГРАФИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство
(уровень - магистратура)

профиль «Сценография»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г..*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины	3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	9
5. Содержание учебной дисциплины.....	9
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	9
5.2. Содержание разделов и тем.....	11
дисциплины.....	
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	15
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	15
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	17
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	19
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	22
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	23
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	23
8.2. Интернет-ресурсы.....	24
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	25
9. Описание материально-технической базы.....	25

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Сценография: теория и практика» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Сценография является одним из важнейших элементов в сложении образа спектакля. Театр в значительной мере произведение изобразительного искусства. Ведь известно, что 90% информации об окружающем мире человек получает через зрение. Это и определяет роль сценографа в создании спектакля.

Художник-постановщик всегда оказывается членом творческого коллектива создателей спектакля. Он есть первый соавтор режиссера в предельно напряженном творческом процессе сотворения мира спектакля. Умение художника творчески взаимодействовать с режиссером, глубоко анализировать текст пьесы, точно формулировать для себя предмет эстетической и нравственной проповеди, верно определять жанр зрелища и меру художественной условности – являются необходимым условием успешной деятельности художника-постановщика спектакля. Для достижения такого умения художнику необходимо свободно ориентироваться в круге проблем теории искусства, а также иметь исчерпывающее представление о художественных и технологических тенденциях развития современной сценографии. Столь же необходимо иметь уровень общегуманитарной подготовки, свойственный деятелю культуры.

Трудоемкость дисциплины «Сценография: теория и практика» составляет 8 зачетных единиц (288 академических часа). Форма промежуточной аттестации для студентов очной формы обучения: в 1 семестре – зачет, во 2 семестре – зачет с оценкой, в 3 семестре – экзамен

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- уверенно ориентироваться в круге основных понятий теории изобразительного искусства;

- получить целостные представления о сценографии, как виде художественной деятельности;
- уметь формулировать исчерпывающее художественно-проектное задание на создание сценографии спектакля.
- уметь создавать безукоризненно логичную образную систему спектакля;
- уметь правильно выбирать тип материальной культуры и определять художественный стиль для сценографии конкретного спектакля под углом зрения режиссерского замысла;
- уметь добиваться безусловной корреляции образных систем режиссуры и сценографии;
- уметь эффективно интегрировать театральный свет в единую образную систему сценографии;
- уметь использовать видео инсталляцию, как элемент сложения образного пространства спектакля;

Задачи:

- освоить методику творческого общения с режиссером-постановщиком;
- освоить эффективную методику организации собственного творческого процесса;
- научиться грамотно анализировать драматургическую конструкцию пьесы;
- освоить приемы формирования театрального пространства, порождающего определенный художественный образ;
- научиться убедительно презентовать сценографический проект;
- научиться соотносить общий постановочный замысел с пространственными и техническими характеристиками конкретной сцены.
- освоить приемы создания динамической сценографии;
- освоить методику творческого общения с художником по костюмам;
- освоить методику творческого общения с художником по свету;
- освоить терминологическую систему сценографии и сценической механизации;
- ознакомиться системой пространственной организации театрального света.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Сценография: теория и практика» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО)

по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство» для очной формы обучения.

Дисциплина «Сценография: теория и практика» занимает важнейшее место в профессиональной подготовке выпускника. Обучение по этой дисциплине осуществляется в тесном взаимодействии с освоением таких дисциплин, как: «Философия и история культуры», «История художественных стилей», «История сценографии», «Устройство и техническое оборудование сцены», «Театральное освещение», «Технология изготовления декораций», «Формирование и монтаж видео контента», «Основы театрального менеджмента».

3. Планируемые результаты обучения

Освоение дисциплины «Сценография: теория и практика» направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Вариант 1. УК-1.1 Выявляет проблемную ситуацию, проводит критический анализ и осуществляет её декомпозицию на отдельные задачи. УК-1.2 Определяет возможные решения проблемных ситуаций, вырабатывает стратегию действий по их разрешению. Вариант 2. УК-1.1 Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления. УК-1.2 Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта.	Знает: - общую методологию научного познания, категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать научную информацию - закономерности исторического развития человечества; - философские категории и проблемы человеческого бытия; - терминологию, позволяющую адекватно воспринимать научную информацию Умеет: - анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; - критически осмысливать и

	УК-1.3 Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций.	обобщать теоретическую информацию; - осуществлять поиск вариантов решения, поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации; - определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке; Владеет: - методами критического анализа и синтеза научной информации; - навыками разработки стратегии достижения поставленной цели как последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности.
ОПК-1. <i>Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода</i>	ОПК-1.1 Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. ОПК-1.2 Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	Знает: - теорию и историю сценографии; - основные виды, жанры, стили искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы и т.д.); - специфические методы анализа произведений различных видов искусства; Умеет: – проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; - выносить обоснованное эстетическое суждение о конкретном произведении искусства; Владеет:

		– навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – методологией анализа произведений искусств; - профессиональной терминологией
ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	ОПК-2.1 Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2 Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3 Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)	Знает: - основные принципы создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) - основные принципы организации творческой деятельности Умеет: - самостоятельно организовывать творческий процесс и реализовывать творческие проекты Владеет: - навыками интерпретации современного культурного контекста; - методикой организации творческой работы в сфере искусства
ПК-1. Способность к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса.	ПК-1.1. Осознает специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания ПК-1.2. Самостоятельно разрабатывает и реализует творческий замысел в области сценических искусств, в соответствии с выбранным профилем ПК-1.3. Обладает навыками креативной работы в области сценических искусств	Знает: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения Умеет: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; Владеет: - навыками креативной работы в области сценических искусств.
ПК-2. Способен проектировать	ПК-2.1. Способен проектировать сценическое	Знает:

<i>сценическое пространство с заданными эмоциональными и пластическими свойствами, создающими неповторимый образ спектакля.</i>	пространство с заданными эмоциональными и пластическими свойствами ПК-2.2. Способен создавать неповторимый образ спектакля	- основы литературной, драматургической, постановочной, работы; - основы источниковедческой работы; - основы социальной работы с аудиторией; Умеет: - вести кураторскую работу в области театрального проектирования и реализации творческих программ; - вести драматургическую работу. Уметь вести постановочную работу по созданию театрально-культурных проектов; Владеет: - навыками составительской работы в театральной сфере; - навыками драматургической работы; - навыками постановочной деятельности по созданию театрально- культурных проектов; - навыками социальной работы со зрителем.
<i>ПК-3. Способен обеспечить синтез различных видов изобразительного искусства в пределах сценографического проекта.</i>	ПК-3.1. Обеспечивает синтез различных видов изобразительного искусства ПК-3.2. Способен создавать сценографический проект	Знает: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения Умеет: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; Владеет: - навыками креативной работы в области сценических искусств.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины «Сценография: теория и практика» составляет 8 зачетных единиц (288 академических часа). Форма промежуточной аттестации для студентов очной формы обучения: в 1 семестре – зачет, во 2 семестре – зачет с оценкой, в 3 семестре – экзамен.

Виды учебной работы		1 семестр	2 семестр	3 семестр	Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		40	40	48	128
Лекции		20	6	6	24
Практические занятия (семинары)		12	26	58	184
Форма промежуточной аттестации – зачет, зачет с оценкой, экзамен		зачет	зачет с оценкой	экзамен	36
2. Самостоятельная работа		40	40	44	124
Трудоемкость	час.	72	72	144	288
	ЗЕТ	2	2	4	8

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактн ая работа, час.		СРС	Всего, час
		Л	ПЗ		
Раздел I. Введение в профессию					
1.	Тема 1. Сценография, как вид деятельности	1		2	3
2.	Тема 2. Свойства изобразительной поверхности.	1		2	3
3	Тема 3. Способы построения пространственных иллюзий	1		2	3

4	Тема 4. Пластический нарратив изображения	1		2	3
5	Тема 5. Язык изобразительной абстракции.	1		2	3
Раздел II. Основные понятия сценографии					
6	Тема 6. Пространство сценического действия	1		2	3
7	Тема 7. Границы художественного и бытового пространств театра, как фундаментальная сценографическая проблема.	1		5	6
8	Тема 8. Трансмутация художественного и бытового пространств театра.	1		2	3
9	Тема 9. Семиотические аспекты визуальной организации сценического пространства.	2		2	4
10	Тема 10. Мизансцена, как произведение изобразительного искусства	1	4	2	7
11	Тема 11. Место действия, как художественная и информационная проблема	1		2	3
12	Тема 12. Конструирование примет исторического времени действия или их целенаправленная трансформация в интересах общего постановочного решения спектакля.	1		5	6
13	Тема 13. Формирование психологических свойств и метрики сценического пространства средствами театрального освещения	2		2	4
14	Тема 14. Психологические и профессиональные аспекты работы с режиссером-постановщиком	1	4	2	7
15	Тема 15. Анализ архитектурных особенностей сцены, производственных и экономических возможности театра, в котором ставится спектакль	2		2	4
16	Тема 16. Художественно-проектное задание на разработку сценографии	1	4	2	7
17	Тема 17. Работа с художником по костюмам.	1		2	3
	Зачет				
	Итого в 1 семестре	20	12	40	72
Раздел III. Создание сценографии театрального спектакля					
18.	Тема 18. Создание сценографии исторического драматического спектакля	4	13	20	37

19.	Тема 19. Создание сценографии современного мюзикла со свободным бюджетом.	2	13	20	35
	Зачет с оценкой				
	Итого в 2 семестре	6	26	40	72
Раздел III. (продолжение) Создание сценографии театрального спектакля					
20.	Тема 20 Создание проекта сценографии малобюджетного спектакля на малой сцене	2	29	20	51
21.	Тема 21. Создание проекта сценографии драматического спектакля с использованием видеоинсталляции.	4	29	24	57
	Экзамен в форме защиты выполненных проектов				36
	Итого в 3 семестре	6	58	44	108
	Итого	32	96	124	288

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

В рамках программы «Сценография: теория и практика» изучаются:

Раздел I. Введение в профессию

Тема 1. Сценография, как вид деятельности.

Сценография – принципиально синтетический вид изобразительного искусства.

Формулирование предмета художественного высказывания сценографа в рамках общей постановочной задачи спектакля.

Особенности творческого процесса создания театральной декорации.

Технология изготовления декорации, как инструмент формирования художественного образа.

«Соборность» восприятия зрителем сценического изображения и ее влияние на формирование пластических решений.

Тема 2. Свойства изобразительной поверхности.

Некоторые основные понятия теории изобразительного искусства в аспекте их преломления в сценографическом творчестве. Сценический портал – особый вид изобразительной поверхности. Трансформация восприятия сценического изображения в различных зонах «картинной плоскости» портала. Различия воспринимаемой метрики пространства в зависимости от направления движения объекта внутри сценической коробки. Фактура натуральная и иллюзорная.

Влияние архитектурных особенностей сценической коробки на художественный образ спектакля.

Влияния световой партитуры на пространственные и эмоциональные свойства сценического изображения.

Тема 3. Способы построения пространственных иллюзий

Плоскостное изображение. Рельефное изображение. Натуральная оптическая перспектива. Пространственные иллюзии. Способы создания виртуальной пространственной метрики сценической коробки. Оптическая среда сценического пространства – от вакуума до густого тумана.

Тема 4. Пластический нарратив изображения.

Фабула динамического развития изображения на сцене. Визуальное событие внутри спектакля. Взаимосвязанность драматургического и изобразительного событий на сцене. Сценографическая перемена места действия, как изобразительный дивертисмент. Определение изобразительного жанра сценографии и выбор типа пластической культуры спектакля.

Тема 5. Язык изобразительной абстракции.

Эмоциональная выразительность нефигуративного изображения. Изобразительная абстракция и музыка. Динамическая абстракция.

Раздел II. Основные понятия сценографии

Тема 6. Пространство сценического действия.

Сценическое пространство. Симбиоз реального и воображаемого пространства сценического действия. Свойства сценического пространства, как результат творческой конвенции со зрителем.

Тема 7. Границы художественного и бытового пространств театра, как фундаментальная сценографическая проблема.

Граница художественного и бытового пространств в разных видах изобразительного искусства. Рама, поверхность, пустота. Маркеры границы художественного пространства в театре.

Тема 8. Трансмутация художественного и бытового пространств театра.

Фиксация или размывание пространственных границ сценического события. Метаморфозы бытового элемента, помещенного в художественное пространство и, наоборот, художественного артефакта, помещенного в пространство бытовое. Артист в образе, проникающий в бытовое пространство вокруг сценического действия.

Тема 9. Семиотические аспекты визуальной организации сценического пространства.

Сценографическое решение, основанное на формировании формальной знаковой системы, создающей смысловые закономерности. Фабульные возможности подобных систем. Семантика разрушения созданной знаковой логики. Особенности эмоционального воздействия такого разрушения.

Тема 10. Мизансцена, как произведение изобразительного искусства.

Мизансцена – динамический или статический элемент изобразительного ряда спектакля. Мизансценический жест, порождаемый внутренним состоянием актера и мизансценический жест, возникающий в интересах смысловой выразительности графической композиции.

Тема 11. Место действия, как художественная и информационная проблема

Внешняя ремарка в пьесе. Зачем драматурги пишут внешние ремарки? Художественные последствия определения места действия в той или другой системе понятий. От анекдота до притчи. Ритм и темп смены картин, как результат способа определения мест действия.

Тема 12. Конструирование примет исторического времени действия или их целенаправленная трансформация в интересах общего постановочного решения спектакля.

Культурологический анализ исторической и географической среды обитания персонажей пьесы. Отбор набора примет времени, критически необходимых для художественного высказывания постановщика. Выработка системы художественных приемов обозначения места и времени действия в данном спектакле – единой и для сценографических элементов, и для костюмов, и для способа пластического существования артиста. Способ формирования иллюзии пространства, как один из существенных культурологических примет времени. Проблема жизнеспособного соединения исторического элемента с условностью сценического пространства. Принципиально различные подходы театра и кинематографа к решению этой проблемы.

Тема 13. Формирование психологических свойств и метрики сценического пространства средствами театрального освещения.

Световая картина спектакля – вид временного изобразительного искусства. Задачи, решаемые световой партитурой в спектакле. Формирование виртуальной метрики пространства. Формирование эмоционально-психологических свойств пространства. Зрительная фиксация темпо-ритмического состояния эпизода. Управление метаморфозами настроения зрителя. Световые партитуры ролей. Портрет персонажа. Виртуальное движение времени действия.

Взаимодействие световой партитуры и саундтрека.

Тема 14. Психологические и профессиональные аспекты работы с режиссером-постановщиком.

Выработка единой творческой позиции по отношению к пьесе и суть творческого высказывания спектакля.

Определение творческих задач, которые будут решаться средствами сценографии в этом спектакле.

Вопросы, которые необходимо задать режиссеру на первой встрече.

Вопросы, которые задавать режиссеру на первой встрече бесполезно.

Как научиться отличать суть сценографической проблемы, которую ставит режиссер от ее же конкретного решения, которое он часто сразу предлагает. Как объяснить режиссеру, что поставленная проблема предполагает веер решений, а готовое решение обездвиживает художника. Определение жанра будущего представления, единой для всех элементов спектакля меры художественной условности.

Методика ведения творческой дискуссии с режиссером-постановщиком.

Тема 15. Анализ архитектурных особенностей сцены, производственных и экономических возможности театра, в котором ставится спектакль.

Определение конкретных экономических возможностей театра в части затрат на изготовление элементов сценографии и костюмов, а также закупки дополнительного светового оборудования. Обсуждение с режиссером-постановщиком художественных последствий определения реального экономического статуса спектакля.

Методика анализа архитектурных свойства сценического пространства с целью максимального использования их в интересах создания художественного образа спектакля.

Тема 16. Художественно-проектное задание на разработку сценографии.

Методика формирования проектного задания на разработку сценографического проекта. Перечень задач, решение которых включается в состав проектного задания. Определение последовательности выполнения элементов проекта с учетом оптимизации производственных процессов изготовления декорации.

Тема 17. Работа с художником по костюмам.

Выработка единой художественной концепции спектакля и формулирование творческой задачи, решаемой художником по костюмам. Обсуждение единой или, наоборот, контрастирующей со сценографией стилистики художественного решения костюмов. Обсуждение способов использования световой партитуры спектакля для выявления пластических свойств костюмов. Выработка общей позиции для творческой дискуссии с режиссером-постановщиком.

Раздел III. Создание сценографии театрального спектакля

Этот раздел программы осуществляется в форме художественного проектирования четырех сценографических проектов.

Тема 18.

Создание сценографии исторического драматического спектакля.

Тема 19.

Создание сценографии современного мюзикла со свободным бюджетом.

Тема 20.

Создание проекта сценографии малобюджетного спектакля на малой сцене.

Тема 21.

Создание проекта сценографии драматического спектакля с использованием видео-инсталляции.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно зафиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить глоссарий дисциплины.

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и промежуточной аттестации.

Практические занятия. Система практических занятий позволяет каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения занятий данного вида.

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной подготовке и непосредственно на занятии.

В современных условиях практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверку домашнего задания;
- изучение нового материала;
- рефлексию;
- решение задач;

- моделирование различных ситуаций и др.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на вопросы обучающихся; презентация домашних заданий, обсуждение, решение задач; заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий определяется из собственно практической части и это могут быть обсуждения докладов, рефератов, дискуссии, решение разнообразных задач и др. Обучающимся предлагаются вопросы для подготовки и обсуждения, отражающие содержание аудиторных

занятий; типовые задания, выполнение которых будет учитываться при промежуточной аттестации.

Основная и дополнительная литература представлена в соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, обобщающих опыт отечественных и зарубежных исследователей.

Методические указания нужны обучающимся для того, чтобы увидеть перспективу изучения дисциплины, спланировать самостоятельную работу, лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к промежуточной аттестации.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным вопросам;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, образцов, моделей и др.).

Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих формах:

- подбор и изучение иллюстративного и описательного материала по отдельным темам.

- ознакомление со специальной литературой по разделам и темам дисциплины;
- анализ культурологической среды времени действия выбранной пьесы;
- подготовка проектного задания на создание сценографии для конкретного спектакля.
- анализ пространственных и технологических свойств театральной коробки, выбранной для постановки спектакля.
- Формулирование ряда изобразительных задач для художника по свету.

6.2. Задания для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы по теме:

3. Способы построения пространственных иллюзий

Цель:

Освоить различные принципы формирования иллюзорного пространства.

Содержание:

Изображения городских пейзажей, в различных системах пространственных иллюзий. (Оптическое, плоскостное, рельефное)

Требования:

Задание выполняется в виде цветных эскизов, выполненных в программе «Photoshop» или «Illustrator».

Задание для самостоятельной работы по теме:

16. Художественно-проектное задание на разработку сценографии

Цель:

Научиться четко и однозначно формулировать проблемы, которые предстоит решить в процессе создания сценографии данного спектакля.

Содержание:

Перечень и художественное обоснование круга задач, которые в данном спектакле будут решаться сценографией.

Требования:

Задание выполняется в виде логически структурированного текста.

Текст набирается в программе в программе Word.

Задание для самостоятельной работы по теме:

18. Создание проекта сценографии исторического драматического спектакля.

Цель:

Практически освоить методику художественного конструирования сценографии исторического спектакля.

Содержание:

Форэскизы сценографического решения спектакля. Проектное задание для художника по костюмам. Проектное задание для художника по свету.

Требования:

Эскизы выполняются в программах «Photoshop», «Illustrator», «Cinema 4d» или гуашью или фломастерами на бумаге (на выбор магистранта).

19. Создание проекта сценографии современного мюзикла со свободным бюджетом.

Цель:

Практически освоить методику художественного конструирования сценографии современного мюзикла.

Содержание:

Эскизы сценографического решения спектакля. Проектное задание для художника по костюмам. Проектное задание для художника по свету.

Требования:

Эскизы выполняются в программах «Photoshop», «Illustrator», «Cinema 4d» или гуашью или фломастерами на бумаге на бумаге (на выбор магистранта).

20. Создание проекта сценографии малобюджетного спектакля на малой сцене.

Цель:

Практически освоить методику художественного конструирования сценографии малобюджетного спектакля на малой сцене..

Содержание:

Эскизы сценографического решения спектакля. Проектное задание для художника по костюмам. Проектное задание для художника по свету.

Требования:

Эскизы выполняются в программах «Photoshop», «Illustrator», «Cinema 4d» или гуашью или фломастерами на бумаге на бумаге (на выбор магистранта).

21. Создание проекта сценографии драматического спектакля с использованием видеоинсталляции.

Цель:

Практически освоить методику художественного конструирования сценографии, с использованием видео инсталляции.

Освоить основные приемы формирования и монтажа видеоконтента.

Содержание:

Эскизы сценографического решения спектакля. Видео инсталляция. Проектное задание на создание световой партитуры, сценарий видео инсталляции.

Требования:

Эскизы сценографии выполняются в программах «Photoshop», «Illustrator», «Cinema 4d» (на выбор магистранта). Сценарий видео инсталляции представляется в виде текста и эскизных раскадровок.

Критерии оценивания:

10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом;

8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения;

6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;

4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, слабая логика изложения и обоснования;

2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении;

1 – отсутствие каких-либо знаний.

0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал выставляется неудовлетворительная оценка.

Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 (удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично).

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Задание для подготовки к практическим занятиям по темам:

Тема 10. Мизансцена, как произведение изобразительного искусства.

Цель:

Получить представление об эмоциональной содержательности мизансцены в изобразительном искусстве.

Содержание:

Поиск и подбор репродукций, представляющих различные примеры эмоционального месседжа мизансцены в изобразительном искусстве.

Требования:

Репродукции скачиваются из сети Интернет или фотографируются в альбомах и научных изданиях по изобразительному искусству. Необходимо подобрать не менее 10 изображений.

Вопросы к обсуждению

За счет чего возникает определенное эмоциональное содержание изобразительной мизансцены.

Тема 14. Психологические и профессиональные аспекты работы с режиссером-постановщиком

Цель:

Научиться правильно выстраивать эффективный творческий контакт с режиссером-постановщиком.

Содержание:

Текст письма режиссеру-постановщику, содержащий вопросы и высказывания, помогающие режиссеру однозначно сформулировать предмет его творческого высказывания в данном спектакле.

Требования:

Задание выполняется в виде текста набранного в любом текстовом редакторе с возможностью его распечатки.

Вопросы к обсуждению

Дискуссия с режиссером-постановщиком о сути его художественного высказывания.

Тема 16. Художественно-проектное задание на разработку сценографии

Цель:

Научиться четко осознавать и формализовать свой творческий замысел, конвертировать его в текст, который в дальнейшей работе будет служить целеуказанием, не позволяющем уклониться от выбранного вектора художественных усилий под влиянием случайных соображений и идей.

Содержание:

Текст, четко определяющий предмет и суть художественного высказывания, жанр представления, свойства художественной условности и зрительский адрес спектакля.

Требования:

Задание выполняется в виде набора в любом текстовом редакторе с возможностью его распечатки.

Вопросы к обсуждению

Соотношения и взаимодействия художественных систем «сотворения мира» в режиссерском и художественном творчестве.

Тема 18. Создание сценографии исторического драматического спектакля

Цель:

Приобретение творческого опыта в создании образа художественного пространства иных эпох на театральной сцене сегодняшнего дня.

Содержание:

Формулирование проектного задания. Визуализация сценографических идей организации пространства действия, выполненная в виде эскизных набросков и раскадровок.

Требования:

Проектное задание выполняется в виде набора в любом текстовом редакторе с возможностью его распечатки. Раскадровка выполняется фломастерами на бумаге.

Вопросы к обсуждению

Дискуссия о эффективности выбранных пластических приемов сценографии для достижения цели художественного высказывания постановки.

Тема 19. Создание сценографии современного мюзикла со свободным бюджетом.

Цель:

Приобретение творческого опыта в создании сценографии современного зрелища, ориентированного на молодежную аудиторию.

Содержание:

Формулирование проектного задания. Визуализация сценографических идей организации пространства действия, выполненная в виде эскизных набросков и раскадровок.

Требования:

Проектное задание выполняется в виде набора в любом текстовом редакторе с возможностью его распечатки. Раскадровка выполняется фломастерами на бумаге.

Вопросы к обсуждению

Дискуссия о эффективности выбранных пластических приемов сценографии для достижения цели художественного высказывания постановки.

Тема 20 Создание проекта сценографии малобюджетного спектакля на малой сцене

Цель:

Приобретение творческого опыта в создании полноценного художественного решения малого пространства в условиях жестко ограниченного бюджета.

Содержание:

Формулирование проектного задания. Визуализация сценографических идей организации пространства действия, выполненная в виде эскизных набросков и раскадровок.

Требования:

Проектное задание выполняется в виде набора в любом текстовом редакторе с возможностью его распечатки. Раскадровка выполняется фломастерами на бумаге.

Вопросы к обсуждению

Дискуссия о эффективности выбранных пластических приемов сценографии для достижения цели художественного высказывания постановки.

Тема 21. Создание проекта сценографии драматического спектакля с использованием видеоинсталляции

Цель:

Приобретение творческого опыта в создании и использовании в театральной сценографии видео инсталляции.

Содержание:

Формулирование проектного задания. Визуализация сценографических идей и сценария видеоинсталляции, выполненная в виде эскизных набросков и раскадровок.

Требования:

Проектное задание выполняется в виде набора в любом текстовом редакторе с возможностью его распечатки. Раскадровка выполняется фломастерами на бумаге.

Вопросы к обсуждению

Место видеоинсталляции в системе художественных приемов сценографии. Проблема границы физического и «виртуального» пространства на театральной сцене.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Учебная:

1. Объемно-пространственная композиция: Учеб. для вузов/ А.В. Степанов, В.И. Мальгин, Г.И. Иванова и др. – М.: Стройиздат, 1993
2. Грегориан Е.А. Основы композиции в прикладной графике. Учебно-методическое пособие. Ереван 2003
3. Литвинов, Г.В. Сценография: Учебное пособие / Литвинов Геннадий Васильевич, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Г.В. Литвинов. — Челябинск: ЧГАКИ,

2013.— 184 с. — ISBN 978-5-94839-388-9. ЭБС РУКОНТ

4. Боулт Джон Э. Художники русского театра. 1880-1930. М., Искусство, 1990

5. Власова Р.И. Русское театральное-декорационное искусство начала XX века. Л., Художник РСФСР, 1984

Дополнительная:

1. Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт. М., Советский художник, 1990

2. Михайлова А. А. Образ спектакля. М., Искусство, 1978

3. Михайлова А.А. Мейерхольд и художники. М., Галарт, 1995.

4. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до середины XX века . М., Эдиториал УРСС, 1997

5. Пожарская М. Русские сезоны в Париже. 1908-1929. М., Искусство, 1988

6. Сидорина Е.В. Русский конструктивизм. Истоки, идеи, практика. М., 1995

7. Коваленко Г.А. Александра Экстер. Путь художника. Художник и время. М., Советский художник, 1993

8. Москва -Париж. 1900-1930. Каталог выставки. М., Советский художник, 1981

9. Козлинский В. Фрезе Э. Художник и театр. М., Искусство, 1975

10. А.Е.Суржаненко. Малярные и обойные работы. М, Высшая школа, 1964г

11. Кринский Ф.К., Ламцов И.В., Туркус М.А. Элементы архитектурно-пространственной композиции. – М. Стройиздат, 1968

12. Основы архитектурной композиции и проектирования Ю.Г.Божко, Г.И. Иванова, Н.А. Киреева и др.: Под общ. ред. А.А. Тица. – К.: «Вища школа», 1976

13. Кирсанова Р.М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века. 18. Художники театра о своём творчестве. М., Искусство, 1973

14. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. Собрание сочинений в 8 томах. М.,

15. Пожарская М.Н. А.Я. Головин. Путь художника. Художник и время. М., Искусство, 1990

16. Березкин В.И. Открытая сцена Давида Боровского. М. Книжный дом «Либроком», 2009

17 Санникова, Л.И. Художественный образ в сценографии. М.: Изд-во "Лань", 2016

18. Вилькин А.М. О границах дозволенного. Педагогические импровизации на заданную тему М. ГИТИС, 2011.

19. Боровский Д.Л. Убегающее пространство. М.: Эксмо, 2006.

20. Бархин С.М. Ламповая копоть. М. 2007

21. Л.Кулешов. Азбука кинорежиссуры. М. Искусство, 1969

22. Сергей Эйзенштейн. Монтаж. М. Искусство, 1968
23. Брюс Блок. Визуальное повествование
24. А. Заика. Цифровая видеосъемка и монтаж. М. Олма-Пресс, 2006

8.2. Интернет-ресурсы

1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний
Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.zipsites.ru/>
2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: <http://www.iqlib.ru>
3. Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа:
<http://liber.rsuh.ru/>
4. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. –
Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
5. Российский федеральный образовательный портал Электронный
ресурс/Государственный научно-исследовательский институт
информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим
доступа: <http://www.edu.ru/>
6. <http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/>
7. Интернет-библиотека Института философии РА
<http://www.philosophy.ru/library/library.html>
8. <http://elibrary.ru>
9. <http://liber.rsuh.ru>
10. Федеральный портал "Российское образование":
<http://window.edu.ru/catalog/> Информационная система "Единое окно
доступа к образовательным ресурсам": <http://window.edu.ru/>
11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: <http://school-collection.edu.ru/>
12. Федеральный центр информационно-образовательных ресур-сов:
<http://fcior.edu.ru/>
13. Электронная библиотека "Книгафонд": <http://www.knigafund.ru/>
14. Электронная библиотека " ЭБС IPRbooks": <http://www.iprbookshop.ru/>
15. Электронно-библиотечная система «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руко́нт» <http://rucont.ru/>. И ЭБС Лань <http://e.lanbook.com/>

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ
БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕ-
НИИ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра режиссуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной,
научной и методической работе
_____/Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Театральная бутафория
по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство
(уровень - магистратура)

профиль «Сценография»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины	3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	7
5. Содержание учебной дисциплины.....	7
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	7
5.2. Содержание разделов и тем	8
дисциплины.....	
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	11
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	11
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	13
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	14
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	15
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	15
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	15
8.2. Интернет-ресурсы.....	16
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	17
9. Описание материально-технической базы.....	17

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Театральная бутафория» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Театральный макет является незаменимым инструментом проектирования сценографии. Поэтому знание основ технологии изготовления макета является неотъемлемой частью квалификации художника-постановщика спектакля. Как и в архитектуре, в театральной декорации пространственные соотношения сами по себе порождают определенный художественный образ. Макет представляет сценорафу возможность искать пластические гармонии в трехмерном пространстве. А режиссеру воочию предъявляет структуру пространства мизансценирования. Театр, как известно, не знает целой формы – все подлежит сборке-разборке. Эта проблема тоже может быть в принципе решена на театральном макете. Кроме того, макет является основой для осуществления «выгородки» в репетиционном процессе.

Изучению этих вопросов посвящена дисциплина «Театральная бутафория»

Трудоемкость дисциплины «Театральная бутафория» составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа). Форма промежуточной аттестации для студентов очной формы обучения: зачет в 3 семестре.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- уметь пользоваться театральным макетом, как инструментом художественного проектирования в трехмерном пространстве;
- уметь использовать архитектурные особенности данной сценической коробки в интересах сценографического решения;

- достичь правильного восприятия выразительности трехмерной контрформы сценографического проекта;
- понимать пластические особенности различных фактур для создания определенного образа спектакля;
- уметь пользоваться театральным макетом для отработки динамики сценографического решения;

Задачи:

- научиться изготавливать планировочные планы декораций по готовым эскизам;
- научиться правильно выбирать масштаб макетирования в соответствии с функцией данного макета;
- научиться изготавливать точные развертки трехмерных деталей для использования в прирезках;
- изучить основные свойства классических, полимерных и композитных материалов;
- освоить приемы работы с различными материалами;
- освоить приемы и способы имитации различных материалов в театральном макете;
- научиться изготавливать для макета основные виды динамических элементов сцены.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Театральная бутафория» относится к обязательной части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство» для очной формы обучения.

Дисциплина «Театральная бутафория» – важная составляющая профессиональной квалификации выпускника, так-как в результате ее изучения возникает возможность искать и находить художественные и технологические сценографические решения в реально трехмерном пространстве. Обучение по этой дисциплине осуществляется в тесном взаимодействии с освоением таких дисциплин, как: «Философия и история культуры», «История художественных стилей», «История сценографии», «Устройство и техническое оборудование сцены», «Театральное освеще-

щение», «Технология изготовления театрального макета», «Технология изготовления декораций», «Формирование и монтаж видео контента», «Основы театрального менеджмента».

3. Планируемые результаты обучения

Освоение дисциплины «Театральная бутафория» направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-1. <i>Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода</i>	ОПК-1.1 Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. ОПК-1.2 Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	Знает: - теорию и историю культуры и искусства от древности до современности; - основные виды, жанры, стили искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы и т.д.); - специфические методы анализа произведений различных видов искусства; Умеет: – проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; - выносить обоснованное эстетическое суждение о конкретном произведении искусства; Владеет: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами,

		Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – методологией анализа произведений искусств; - профессиональной терминологией
ОПК-2. <i>Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства</i>	ОПК-2.1 Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2 Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3 Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)	Знает: - основные принципы создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) - основные принципы организации творческой деятельности Умеет: - самостоятельно организовывать творческий процесс и реализовывать творческие проекты Владеет: - навыками интерпретации современного культурного контекста; - методикой организации творческой работы в сфере искусства
ПК-1. <i>Способность к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса.</i>	ПК-1.1. Осознает специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания ПК-1.2. Самостоятельно разрабатывает и реализует творческий замысел в области сценических искусств, в соответствии с выбранным профилем ПК-1.3. Обладает навыками креативной работы в области сценических искусств	Знает: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения Умеет: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; Владеет: - навыками креативной работы в области сценических искусств.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины «Театральная бутафория» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа). Форма промежуточной аттестации для студентов очной формы обучения: в 3 семестре – зачет.

Виды учебной работы	3 семестр	Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:	32	32
Лекции	12	12
Практические занятия (семинары)	20	20
Форма промежуточной аттестации – за-зачет чет		
2. Самостоятельная работа	40	40
Трудоемкость	час.	72
	ЗЕТ	2

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего, час
		Л	ПЗ		
1.	Тема 1 Театральная бутафория – ремесло-искусство	1			1
2.	Тема 2. Инструменты, оборудование, материалы	1			1
3	Тема 3. Изделия из папье-маше		1		2
4	Тема 4. Изготовление лепных моделей из глины и пластилина		1	5	6
5	Тема 5. Изготовление гипсовых форм		1	5	6
6.	Тема 6. Изделия из дерева и фанеры	2	1		3

7.	Тема 7. Изделия из эпоксидных композитов	1	1	5	7
8.	Тема 8. Изделия из пенопластов	1	1	2	4
9.	Тема 9. Изделия из картона		2	2	4
10.	Тема 10. Изделия из проволоки, металла, жести, железа, листовой латуни		1	2	3
11.	Тема 11. Отливка изделий из легкоплавких металлов		1	2	3
12.	Тема 12. Изделия из ткани		1	2	3
13.	Тема 13. Мягкая набивная бутафория	2	1		3
14.	Тема 14. Изделия из акрилата	2	1		3
15.	Тема 15. 3D модели		1	5	6
16.	Тема 16. Изготовление файлов для станков ЧПУ, 3D печати.		2	5	7
17.	Тема 17. Изготовление файлов для плотерной печати по ткани		1	5	6
18.	Тема 18. Фактурная обработка деталей декорации	2	1		3
19.	Тема 19. Окраска роспись и отделка предметов бутафории		2		2
	Зачет				
	Итого в 1 семестре	12	20	40	72

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

В рамках программы «Театральная бутафория» изучаются:

Тема 1 Театральная бутафория – ремесло-искусство

Исторический экскурс. Истоки искусства театральной бутафории.

Соотношение бытовой и художественной достоверности предмета на сцене.

Особенности зрительского восприятия материалов и фактур.

Тема 2. Инструменты, оборудование, материалы

Ручные инструменты. Электроинструменты. Станки и приспособления. Требования к помещению, где производятся бутафорские работы. Техника безопасности.

Тема 3. Изделия из папье-маше.

Различные технологии изготовления папье-маше. Материалы, используемые для изготовления изделий из папье-маше. Соединение изделий из папье-маше с различными натуральными материалами. Роспись готовых изделий. Финальная обработка.

Тема 4. Изготовление лепных моделей из глины и пластилина.

Виды пластилина и глины, используемых для изготовления бутафории. Подготовка глины для работы. Инструменты для лепки. Изготовление каркасов для лепных изделий. Перекидные шаблоны.

Тема 5. Изготовление гипсовых форм.

Материалы и приспособления, применяемые для изготовления гипсовых форм. Обработка лепного изделия перед формованием. Черновая форма. Кусковая форма. Изготовление клеевой формы. Заливка формы. Каркасы гипсовых изделий.

Тема 6. Изделия из дерева и фанеры

Инструменты и станки для деревообработки. Свойства различных видов дерева. Деревянные конструкции в бутафории. Токарные работы по дереву. Резьба по дереву. Роспись деревянных изделий. Финальная обработка деревянных изделий.

Тема 7. Изделия из эпоксидных композитов

Виды эпоксидных смол. Отливка изделий из эпоксидной смолы. Выклейка изделий из стеклоткани на эпоксидной смоле. Механическая обработка изделий из эпоксидных композитов. Роспись готовых изделий. Применяемые красители. Финальная обработка изделий из эпоксидных композитов.

Тема 8. Изделия из пенопластов

Эластичные и жесткие пенопласты. Механическая обработка пенопластов. Способы соединения пенопластовых деталей. Обработка поверхности изделий из пенопластов. Окраска. Применяемые красители.

Тема 9. Изделия из картона

Виды картона, применяемые в бутафории. Склеивание картона. Многослойный картон. Картонные конструкции. Способы механической обработки картона. Финальная обработка изделия из картона. Оклейка картона различными листовыми материалами.

Тема 10. Изделия из проволоки, металла, жести, железа, листовой латуни

Пайка. Гибка проволоки. Вязка проволоки. Ковка, Точечная сварка. Приемы резки листового материала. Выколачивание металлического листа по форме. Токарные

работы. Фрезеровка. Окраска готовых изделий. Финальная обработка изделий из металла.

Тема 11. Отливка изделий из легкоплавких металлов.

Механические свойства легкоплавких металлов и сплавов. Свинец, олово, баббит, гарт. Формы, применяемые для отливки изделий из легкоплавких металлов.

Техника безопасности при работе с отливкой металлов. Финальная обработка изделий из легкоплавких металлов.

Тема 12. Изделия из ткани.

Фактурные и драпировочные свойства различных видов тканей. Раскрой изделия. Шитье. Виды швов. Декоративные строчки. Окраска ткани. Фактурная обработка ткани. Имитация золотого шитья и фактурной обработки ткани.

Тема 13. Мягкая набивная бутафория.

Ткани и материалы для изготовления оболочки набивных изделий. Материалы, используемые для «набивки» изделий из ткани. Роспись набивных изделий.

Имитация различных натуральных фактур поверхности набивного изделия.

Тема 14. Изделия из акрилата

Виды акрилатов, применяемые в бутафории. Способы механической обработки органического стекла. Формование изделий из разогретого акрилата. Способы соединения деталей из акрилата. «Травление» акрилатов. Окраска изделий из акрилата.

Тема 15. 3D модели

Программное обеспечение для 3D моделирования. Художественные возможности 3D модели. Основные понятия процесса создания трехмерной модели. Принципы работы 3D принтера. Материалы, используемые для 3D печати. Финальная обработка изделий, напечатанных на 3D принтере.

Тема 16. Изготовление файлов для станков ЧПУ.

Векторные программы, применяемые для использования в станках ЧПУ. Технические возможности станков с ЧПУ. Требования, предъявляемые к файлам.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно зафиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить глоссарий дисциплины.

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и промежуточной аттестации.

Практические занятия. Система практических занятий позволяет каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения занятий данного вида.

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной подготовке и непосредственно на занятии.

В современных условиях практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверку домашнего задания;
- изучение нового материала;
- рефлексию;
- решение задач;
- моделирование различных ситуаций и др.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на вопросы обучающихся; презентация домашних заданий, обсуждение, решение задач; заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий определяется из собственно практической части и это могут быть обсуждения докладов, рефератов, дискуссии, решение разнообразных задач и др. Обучающимся предлагаются вопросы для подготовки и обсуждения, отражающие содержание аудиторных

занятий; типовые задания, выполнение которых будет учитываться при промежуточной аттестации.

Основная и дополнительная литература представлена в соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, обобщающих опыт отечественных и зарубежных исследователей.

Методические указания нужны обучающимся для того, чтобы увидеть перспективу изучения дисциплины, спланировать самостоятельную работу, лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к промежуточной аттестации.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным вопросам;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти и/или подготовить наглядный материал;

Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих формах:

- подбор и изучение иллюстративного и описательного материала по отдельным темам
- ознакомление со специальной литературой по разделам и темам дисциплины;
- изготовление эскизов и чертежей;
- лепка объемной модели;

6.2. Задания для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы по темам.

Тема 4. Изготовление лепных моделей из глины и пластилина

Цель:

Научиться создавать эскизы объемных элементов бутафории.

Получить представление о технологии изготовления объемных элементов бутафории.

Содержание:

Эскиз архитектурной розетки.

Лепная модель архитектурной розетки для изготовления гипсовой формы.

Требования:

Задание выполняется в виде чертежа, выполненного в программе SketchUp или Adobe Photoshop и пластилиновой лепной модели.

Тема 9. Изделия из картона

Цель:

Освоить методику изготовления рельефных изделий из картона

Содержание:

Эскиз рельефного геометрического орнамента для крышки шкатулки.

Чертежи четырех уровней толщины орнамента для выкраивания их из картона толщиной 2 мм.

Требования:

Задание выполняется в виде бумажного или электронного эскиза и чертежей каждого уровня толщины, выполненных в программе SketchUp или Adobe Photoshop.

Тема 15. 3D модели

Цель:

Овладеть основами технологии 3D моделирования.

Содержание:

3D модель эфеса французской шпаги XVIII века .

Требования:

Задание выполняется в программе SketchUp .

Критерии оценивания:

10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом;

8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения;

6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;

4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, слабая логика изложения и обоснования;

2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении;

1 – отсутствие каких-либо знаний.

0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал выставляется неудовлетворительная оценка.

Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 (удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично).

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме

Тема 4. Изготовление лепных моделей из глины и пластилина

Цель:

Научиться создавать эскизы объемных элементов бутафории.

Получить представление о технологии изготовления объемных элементов бутафории.

Содержание:

Модель одного из элементов объемной архитектурной розетки.

Требования:

Задание выполняется из пластилина.

Вопросы к обсуждению

Обсуждение требований к модели, связанных со степенью детализировки и с возможностью легкого извлечения ее из формы

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме

Тема 9. Изделия из картона

Цель:

Освоить методику изготовления рельефных изделий из картона

Содержание:

Предварительный эскиз рельефного геометрического орнамента для крышки шкатулки.

Требования:

Задание выполняется в программе Sketch up, или вручную на ватмане.

Вопросы к обсуждению

Технологические приемы создания слоистого рельефа из картона.

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме:

Тема 15. 3D модели

Цель:

Овладеть основами технологии 3D моделирования.

Содержание:

Эскиз эфеса французской шпаги XVIII века .

Требования:

Задание выполняется в программе Sketch up, или вручную на ватмане.

Вопросы к обсуждению

Технологические требования к конкретной 3D модели. Обсуждение вариантов технологического процесса.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная:

1. Базанов, В.В. Сцена XX века : учебное пособие. – Л.: Искусство, 1990.
2. Немцов М.В. Электротехника и электроника : учебник. - М.: Кнорус, 2016.
- Текст : электронный // НЭБ. - URL:
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_02000022596/

Дополнительная:

1. Серегин И.Л. Театральная бутафория. М.: «Школьная книга», 2002
2. Сосунов Н.Н. Изготовление бутафории, М.: «Искусство», М., 1959
3. Сенаторов Н.Я. Коршунова А.П., Муштаева Н.Е. Лепные работы М.: Высш.

школа, 1982

4. Шверубович В.В. О людях, о театре и о себе. – М. : Искусство, 1976.

8.2. Интернет-ресурсы

1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний
Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.zipsites.ru/>
2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: <http://www.iqlib.ru>
3. Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа:
<http://liber.rsuh.ru/>
4. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. –
Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
5. Российский федеральный образовательный портал Электронный
ресурс/Государственный научно-исследовательский институт
информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим
доступа: <http://www.edu.ru/>
6. <http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/>
7. Интернет-библиотека Института философии РА
<http://www.philosophy.ru/library/library.html>
8. <http://elibrary.ru>
9. <http://liber.rsuh.ru>
10. Федеральный портал "Российское образование":
<http://window.edu.ru/catalog/> Информационная система "Единое окно
доступа к образовательным ресурсам": <http://window.edu.ru/>
11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: <http://school-collection.edu.ru/>
12. Федеральный центр информационно-образовательных ресур-сов:
<http://fcior.edu.ru/>
13. Электронная библиотека "Книгафонд": <http://www.knigafund.ru/>
14. Электронная библиотека " ЭБС IPRbooks": <http://www.iprbookshop.ru/>
15. Электронно-библиотечная система «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руконт» <http://rucont.ru/>. И ЭБС Лань <http://e.lanbook.com/>

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ
БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕ-
НИИ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра режиссуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной,
научной и методической работе
_____/Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Театральное освещение»

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство
(уровень - магистратура)

профиль «Сценография»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 .*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины	4
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	5
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	8
5. Содержание учебной дисциплины.....	9
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	9
5.2. Содержание разделов и тем	10
дисциплины.....	
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	13
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	13
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	15
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	17
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	18
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	19
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	19
8.2. Интернет-ресурсы.....	20
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	21
9. Описание материально-технической базы.....	21

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Театральное освещение» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Театральное освещение является предельно эмоционально насыщенным элементом театрального зрелища. Поэтому умение художника-постановщика правильно работать с художником по свету, точно и ярко формулировать ему художественную задачу световой партитуры, определять жанр и меру условности – критически влияет на художественный результат.

Для достижения такого умения художнику необходимо свободно ориентироваться в круге творческих и технологических проблем театрального освещения. Это позволит ему добиться от художника по свету максимальной творческой отдачи, даст возможность использовать магию света в интересах общей постановочной задачи.

Трудоемкость дисциплины «Театральное освещение» составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа). Форма промежуточной аттестации для студентов очной формы обучения: в 3 семестре – зачет с оценкой.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- уверенно ориентироваться в круге творческих и технологических проблем театрального освещения;
- иметь целостное представление о создании световом оформлении спектакля, как виде художественной деятельности;
- правильно физическую и геометрическую суть законов распространения света;
- иметь представление об устройстве основных типов световых приборов;
- знать основные принципы конструктивной организации световой аппаратуры в пространстве сцены;
- уметь использовать театральный свет в единой образной системе со сценографией для достижения необходимой эмоциональной реакции зрительного зала;
- научиться соотносить общий постановочный замысел с техническими возможностями конкретной сцены;
- достигать художественного единства световой партитуры и саундтрека.

Задачи:

- освоить методику творческого общения с художником по свету, как с соавтором в создании образа спектакля;
- освоить терминологию театральной светоустановки;
- научиться добиваться безусловной корреляции образных систем театрального освещения и сценографии;
- овладеть приемами создания световой графики определенной изобразительной стилистики;
- ознакомиться с основными приемами освещения элементов декорации и артистов, способами создания пространственных и эмоциональных иллюзий средствами театрального света.
- освоить приемы создания иллюзии движения суточного времени и атмосферных явлений средствами световой партитуры;
- ознакомиться с основными принципами записи световой партитуры спектакля.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Театральное освещение» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство» для очной формы обучения.

Дисциплина «Театральное освещение» занимает важнейшее место в профессиональной подготовке выпускника. Обучение по этой дисциплине осуществляется в тесном взаимодействии с освоением таких дисциплин, как: «Философия и история культуры», «История художественных стилей», «История сценографии», «Сценография: теория и практика», «Устройство и техническое оборудование сцены», «Сценография: теория и практика», «Технология изготовления декораций», «Формирование и монтаж видео контента», «Основы театрального менеджмента».

3. Планируемые результаты обучения

Освоение дисциплины «Театральное освещение» направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Вариант 1. УК-3.1 Демонстрирует понимание принципов командной работы. УК-3.2 Руководит членами команды для достижения поставленной цели. Вариант 2. УК-3.1 Вырабатывает стратегию командной работы и на ее основе организует от-	Знает: - психологию общения, методы развития личности и коллектива; -этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; Умеет: - вырабатывать стратегию сотрудничества и на ее основе

	бор членов команды для достижения поставленной цели. УК-3.2 Организует, руководит и корректирует работу команды УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия, возникающие в процессе работы. УК-3.4 Делегирует полномочия членам команды, распределяет поручения, принимает ответственность за общий результат.	организовывать работу команды для достижения поставленной цели; - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы, особенности поведения и мнения (включая критические) людей, с которыми работает/взаимодействует, в том числе посредством корректировки своих действий; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; - организовывать обсуждение разных идей и мнений; Владеет: - системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия; - навыками преодоления возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
ОПК-2. <i>Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства</i>	ОПК-2.1 Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2 Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3 Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)	Знает: - основные принципы создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) - основные принципы организации творческой деятельности Умеет: - самостоятельно организовывать творческий процесс и реализовывать творческие проекты Владеет: - навыками интерпретации современного культурного контекста;

		-методикой организации творческой работы в сфере искусства
ПК-1. <i>Способность к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса.</i>	ПК-1.1. Осознает специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания ПК-1.2. Самостоятельно разрабатывает и реализует творческий замысел в области сценических искусств, в соответствии с выбранным профилем ПК-1.3. Обладает навыками креативной работы в области сценических искусств	Знает: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения Умеет: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; Владеет: - навыками креативной работы в области сценических искусств.
ПК-2. <i>Способен проектировать сценическое пространство с заданными эмоциональными и пластическими свойствами, создающими неповторимый образ спектакля.</i>	ПК-2.1. Способен проектировать сценическое пространство с заданными эмоциональными и пластическими свойствами ПК-2.2. Способен создавать неповторимый образ спектакля	Знает: - основы литературной, драматургической, постановочной, работы; - основы источниковедческой работы; - основы социальной работы с аудиторией; Умеет: - вести кураторскую работу в области театрального проектирования и реализации творческих программ; - вести драматургическую работу. Уметь вести постановочную работу по созданию театрально-культурных проектов; Владеет: - навыками составительской работы в театральной сфере; - навыками драматургической работы; - навыками постановочной деятельности по созданию

		театрально- культурных проектов; - навыками социальной работы со зрителем.
ПК-3. Способен обеспечить синтез различных видов изобразительного искусства в пределах сценографического проекта.	ПК-3.1. Обеспечивает синтез различных видов изобразительного искусства ПК-3.2. Способен создавать сценографический проект	Знает: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения Умеет: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; Владеет: - навыками креативной работы в области сценических искусств.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины «Театральное освещение» составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа). Форма промежуточной аттестации для студентов очной формы обучения: в 3 семестре – зачет с оценкой.

Виды учебной работы	3 семестр	Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:	48	48
Лекции	40	40
Практические занятия (семинары)	8	8
Форма промежуточной аттестации – зачет, зачет с оценкой, экзамен	зачет с оценкой	-
2. Самостоятельная работа	96	96

Виды учебной работы		3 семестр	Всего часов
Трудоемкость	час.	144	144
	ЗЕТ	4	4

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактн ая работа, час.		СРС	Всего, час
		Л	ПЗ		
Раздел I. Некоторые понятия физики света					
1	Тема 1 Что такое свет	2			
2.	Тема 2. Спектр	2			
3	Тема 3. Цветовые пространства	2			
4	Тема 4. Цветовой круг. Контраст	2		18	
Раздел II. Световые приборы и конструкции для их монтажа					
5.	Тема 5. Светильники. Прожекторы. Проекционники.	2			
6.	Тема 6. Принципы управления цветом светового луча.	3			
7.	Тема 7. Сценические конструкции для монтажа световых приборов.	3			
8.	Тема 8. Виды сценического света.	3			
9.	Тема 9. Техника создания создания световой партитуры. Системы управления светом.	3			
Раздел III. Световая картина – вид изобразительного искусства					

10.	Тема 10. Художественная задача световой партитуры спектакля.	2	2	24	
11.	Тема 11. Выявление пространственных и фактурных свойств сценографии средствами театрального освещения.	3			
12.	Тема 12. Портрет персонажа. Световая партитура роли.	2	4		
13.	Тема 13. Пространственные иллюзии.	2	2	30	
14.	Тема 14. Иммитация суточного изменения освещения.	3			
15.	Тема 15. Графика световой картины.	3		12	
16.	Тема 16. Взаимосвязь световой партитуры и саундтрека.	3		12	
	Зачет с оценкой				
	Итого в 3 семестре	40	8	96	144
	Итого	40	8	96	144

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Раздел I. Некоторые понятия физики света

Тема 1 Что такое свет

Свет – электромагнитное излучения нагретого или находящегося в возбужденном состоянии вещества. Волна и поток фотонов с собственным импульсом и нулевой массой. Законы распространения света. Цвет – длина волны. Преломление и отражение светового луча. Фотометрические величины.

Тема 2. Спектр

Дисперсия. Разложение немонахроматического света в спектр.

Тема 3. Цветовые пространства.

Аддитивные и субтрактивные световые пространства. Цветовое пространство LAB. Цветовое пространство RGB. Цветовое пространство CMYK. Цветовая температура.

Зрительные эффекты освещения окрашенных элементов декорации лучами разного спектрального состава.

Тема 4. Цветовой круг. Контраст.

Понятие цветового круга. Цветовой контраст, тоновый контраст. Субъективные эффекты восприятия контрастных цветов. Художественные возможности использования цветового и тонового контраста освещения.

Раздел II. Световые приборы и конструкции для их монтажа

Тема 5. Светильники. Прожекторы. Проекционники.

Устройство театрального светильника, виды, источники света. Устройство театрального прожектора, виды, источники света. (Ламповые и светодиодные приборы) Устройство театрального проекционного прожектора, виды, источники света. Профильный прожектор. Театральные прожекторы с дистанционным управлением. Художественные особенности световой картины, создаваемой различными видами осветительных приборов.

Тема 6. Принципы управления цветом светового луча.

Различные системы дистанционного изменения цвета светового потока светильника. Фильтры, управление цветом излучения светодиода.

Тема 7. Сценические конструкции для монтажа световых приборов.

Подъемно-опускные софиты. Подвижные башни. Неподвижные конструкции на стенах сценического кармана. Точечный монтаж световых приборов на рабочих галереях. Выносные софиты. Оборудование световых лож. Художественные возможности и особенности каждого вида конструкции для монтажа световых приборов.

Тема 8. Виды сценического света.

Верхний свет. Верхний контровой свет. Диагональный свет. Прострельный свет. Рамповый свет. Верхний передний свет. Выносной свет. Художественные задачи различных видов сценического света.

Тема 9. Техника создания световой партитуры. Системы управления светом.

Пульты управления сценическим светом. Возможности дистанционного управления светом. Формирование программ световых картин. Программа световой картины, как элемент световой партитуры спектакля. Компьютерная запись световой партитуры. Редактирование программ и их элементов.

Раздел III. Световая картина – вид изобразительного искусства

Тема 10. Художественная задача световой партитуры спектакля.

Световая картина – неотъемлемая часть изобразительного пространства спектакля. Создание световых картин определенной стилистики в интересах формирования единой изобразительной парадигмы спектакля. Драматургия световой партитуры. Метаморфозы световых картин. Световая партитура, как инструмент управления эмоциональным состоянием зрителей.

Тема 11. Выявление пространственных и фактурных свойств сценографии средствами театрального освещения.

Приемы и способы освещения декорации. Использование различных видов светильников для выявления пространственных и фактурных свойств сценографии. Особенности использования цветного света.

Динамика зрительного восприятия фактуры и свойств пространства сцены, как сюжет.

Тема 12. Портрет персонажа. Световая партитура роли.

Фронтальный, диагональный, верхний, контровой, рамповый свет. Направленный и диффузный свет. Рефлексы. Колористика портретного света. Художественные результаты использования различных видов установки света при создании портрета персонажа. Трансформация портретного цвета во времени спектакля.

Тема 13. Пространственные иллюзии.

Создание средствами световой партитуры субъективно воспринимаемой глубины сценического пространства. Иллюзорное изменение метрики сценографии. Различные способы изменения перспективных характеристик сценического пространства. Свойства пустоты: от плотного сценографического «эфира» до «вакуума».

Тема 14. Имитация суточного изменения освещения.

Технические приемы создания иллюзии суточного изменения освещения.

Эмоциональная окраска времени суток. (Утро перед казнью, утро перед свадьбой и т.д.) Иллюзия суточного изменения освещения, как маркер движения сценического времени.

Тема 15. Графика световой картины.

Создание композиционно качественной и образно точной графической картины световых лучей и пятен. Темпо-ритм динамики световой графики. Использование световой графики в качестве самостоятельного элемента визуального образа спектакля.

Тема 16. Взаимосвязь световой партитуры и саундтрека.

Эмоциональная окраска события или пространства, создаваемая светом и звуком. Контрапункт света и звука. Взаимообусловленность световых и звуковых акцентов. Симфоническое единство световой и звуковой партитур.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно зафиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить глоссарий дисциплины.

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и промежуточной аттестации.

Практические занятия. Система практических занятий позволяет каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения занятий данного вида.

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной подготовке и непосредственно на занятии.

В современных условиях практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверку домашнего задания;
- изучение нового материала;
- рефлексию;
- решение задач;
- моделирование различных ситуаций и др.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на вопросы обучающихся; презентация домашних заданий, обсуждение, решение задач; заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий определяется из собственно практической части и это могут быть обсуждения докладов, рефератов, дискуссии, решение разнообразных задач и др. Обучающимся предлагаются вопросы для подготовки и обсуждения, отражающие содержание аудиторных занятий; типовые задания, выполнение которых будет учитываться при промежуточной аттестации.

Основная и дополнительная литература представлена в соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, обобщающих опыт отечественных и зарубежных исследователей.

Методические указания нужны обучающимся для того, чтобы увидеть перспективу изучения дисциплины, спланировать самостоятельную работу, лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к промежуточной аттестации.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным вопросам;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти и/или подготовить наглядный материал;

- продумать и составить текст презентации на 5-15 минут.

Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих формах:

- подбор и изучение иллюстративного и описательного материала по отдельным темам;
- ознакомление со специальной литературой по разделам и темам дисциплины;
- формулирование ряда изобразительных задач для художника по свету.
- создание эскизов пространственных световых иллюзий спектакля;
- создание эскизов графики света с заданными эмоциональными свойствами;
- написание краткого сценария взаимодействия светового и звукового оформления спектакля.

6.2. Задания для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы по теме:

Тема 4. Цветовой круг. Контраст

Цель:

Сформировать навык использования оппозиции цветов и относительности тона изображения для достижения определенного эмоционального результата.

Содержание:

Подобрать примеры эмоционального воздействия цветовых и тоновых контрастов в произведениях изобразительного искусства.

Требования:

Задание выполняется в виде тезисов выступления на семинаре. Обязательно наличие репродукции анализируемого произведения. (Возможно фотографирование репродукции на телефон или скачивание файлов из сети Интернет)

Задание для самостоятельной работы по теме:

Тема 10. Художественная задача световой партитуры спектакля.

Цель:

Научиться в соавторстве с художником по свету исчерпывающе формулировать художественную задачу.

Содержание:

Сформулировать и художественно обосновать эмоциональные и информационные свойства световой партитуры для трех спектаклей разных драматургических жанров (Трагедия, комедия, трагикомедия).

Драматургический материал – на выбор студента.

Требования:

Задание выполняется в виде краткого эссе описывающего световую картину в терминах зрительского восприятия.

Драматургический материал – на выбор студента.
Текст набирается в любом текстовом редакторе.

Задание для самостоятельной работы по теме:

Тема 13. Пространственные иллюзии.

Цель:

Научиться оперировать иллюзорной переменной метрики сценического пространства в целях создания визуального образа спектакля.

Содержание:

Ряд свободных изобразительных фантазий, демонстрирующих художнику по свету и режиссеру желаемые свойства мнимой перспективы, эмоциональной окраски и плотности пространственной среды спектакля. Задание выполняется в двух вариантах: для большой сцены с порталом 14 x 8 м. и малой, с порталом 7x4 м.

Требования:

Задание выполняется в виде живописных эскизов или компьютерной графики.
Драматургический материал – на выбор студента.

Задание для самостоятельной работы по теме

Тема 15. Графика световой картины.

Цель:

Научиться использовать динамическую графику световой картины в интересах художественного образа спектакля.

Содержание:

Ряд черно-белых композиций, изображающих графику световых лучей и пятен, создающих определенный художественный образ. Задание выполняется в двух вариантах: для большой сцены с порталом 14 x 8 м. и малой, с порталом 7x4 м.

Требования:

Задание выполняется в виде эскизов белилами по черной бумаге или компьютерной графики. Драматургический материал – на выбор студента.

Задание для самостоятельной работы по теме:

Тема 16. Взаимосвязь световой партитуры и саундтрека.

Цель:

Научиться взаимодействовать со звукорежиссером спектакля в целях создания единого визуально-звукового пространства спектакля.

Содержание:

Краткий сценарий взаимодействия светового и звукового оформления спектакля.

Требования:

Задание выполняется в виде текста, набранного в любом текстовом редакторе. Драматургический материал – на выбор студента.

Критерии оценивания:

10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом;

8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения;

6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;

4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, слабая логика изложения и обоснования;

2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении;

1 – отсутствие каких-либо знаний.

0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал выставляется неудовлетворительная оценка.

Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 (удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично).

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме:

Тема 10. Художественная задача световой партитуры спектакля.

Цель:

Научиться в соавторстве с художником по свету исчерпывающе формулировать художественную задачу.

Содержание:

Сформулировать и художественно обосновать эмоциональные и информационные свойства световой партитуры для трех спектаклей разных драматургических жанров (Трагедия, комедия, трагикомедия).

Драматургический материал – на выбор студента.

Требования:

Задание выполняется в виде тезисов выступления на семинаре. Обязательно наличие репродукции анализируемого произведения. (Возможно фотографирование репродукции на телефон или скачивание файлов из сети Интернет)

Вопросы к обсуждению

Роль световой картины в сложении образа спектакля.

Соотношение эмоционального и информативного воздействия световой картины для спектаклей разных жанров.

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме
Тема 12. Портрет персонажа. Световая партитура роли.

Цель:

Научиться формулировать задачу формирования портретов персонажей и создания иллюзии крупного плана средствами световой партитуры.

Содержание:

Примеры (10-12 штук) портретов (крупных планов) персонажей из фильмов выдающихся мастеров кинематографа.

Тезисы выступления на семинаре.

Требования:

Примеры кинематографических портретов скачиваются из сети Интернет и сохраняются в виде файлов, пригодных для демонстрации в аудитории.

Текст тезисов выполняется в виде набора в любом текстовом редакторе.

Вопросы к обсуждению

Дискуссия о месте выполненного средствами театрального освещения портрета персонажа в ряду других образных элементов спектакля.

Световая партитура роли.

Тема 13. Пространственные иллюзии.

Цель:

Научиться оперировать иллюзорной переменной метрики сценического пространства в целях создания визуального образа спектакля.

Содержание:

Тезисы презентации и защиты серии эскизов, демонстрирующих художнику по свету и режиссеру желаемые свойства мнимой перспективы, эмоциональной окраски и плотности пространственной среды спектакля.

Требования:

Задание выполняется в виде тезисов выступления на семинаре.

Драматургический материал – на выбор студента.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Учебная:

1. Объемно-пространственная композиция: Учеб. для вузов/ А.В. Степанов, В.И. Мальгин, Г.И. Иванова и др. – М.: Стройиздат, 1993
2. Грегорян Е.А. Основы композиции в прикладной графике. Учебно-методическое пособие. Ереван 2003
3. Литвинов, Г.В. Сценография: Учебное пособие / Литвинов Геннадий Васильевич, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Г.В. Литвинов. — Челябинск: ЧГАКИ, 2013.— 184 с. — ISBN 978-5-94839-388-9. ЭБС РУКОНТ

Дополнительная:

1. Боулт Джон Э. Художники русского театра. 1880-1930. М., Искусство, 1990
2. Власова Р.И. Русское театральное-декорационное искусство начала XX века. Л., Художник РСФСР, 1984
3. Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт. М., Советский художник, 1990
4. Михайлова А. А. Образ спектакля. М., Искусство, 1978
5. Михайлова А.А. Мейерхольд и художники. М., Галарт, 1995.
6. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до середины XX века . М., Эдиториал УРСС, 1997
7. Пожарская М. Русские сезоны в Париже. 1908-1929. М., Искусство, 1988
8. Сидорина Е.В. Русский конструктивизм. Истоки, идеи, практика. М., 1995
9. Коваленко Г.А. Александра Экстер. Путь художника. Художник и время. М., Советский художник, 1993
10. Москва -Париж. 1900-1930. Каталог выставки. М., Советский художник, 1981
11. Козлинский В. Фрезе Э. Художник и театр. М., Искусство, 1975
12. А.Е.Суржаненко. Малярные и обойные работы. М, Высшая школа, 1964г
13. Кринский Ф.К., Ламцов И.В., Туркус М.А. Элементы архитектурно-

- пространственной композиции. – М. Стройиздат, 1968
14. Основы архитектурной композиции и проектирования Ю.Г.Божко, Г.И. Иванова, Н.А. Киреева и др.: Под общ. ред. А.А. Тица. – К.: «Вища школа», 1976
15. Кирсанова Р.М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века. 18. Художники театра о своём творчестве. М., Искусство, 1973
16. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. Собрание сочинений в 8 томах. М., 17. Пожарская М.Н. А.Я. Головин. Путь художника. Художник и время. М., Искусство, 1990
18. Березкин В.И. Открытая сцена Давида Боровского. М. Книжный дом «Либроком», 2009
19. Санникова, Л.И. Художественный образ в сценографии. М.: Изд-во "Лань", 2016
20. Вилькин А.М. О границах дозволенного. Педагогические импровизации на заданную тему М. ГИТИС, 2011.
21. Боровский Д.Л. Убегающее пространство. М.: Эксмо, 2006.
22. Бархин С.М. Ламповая копоть. М. 2007
23. Л.Кулешов. Азбука кинорежиссуры. М. Искусство, 1969
24. Сергей Эйзенштейн. Монтаж. М. Искусство, 1968
25. Брюс Блок. Визуальное повествование
26. А. Заика. Цифровая видеосъемка и монтаж. М. Олма-Пресс, 2006

8.2. Интернет-ресурсы

1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний
Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.zipsites.ru/>
2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: <http://www.iqlib.ru>
3. Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа:
<http://liber.rsuh.ru/>
4. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим
доступа: <http://www.rsl.ru/>
5. Российский федеральный образовательный портал Электронный
ресурс/Государственный научно-исследовательский институт
информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим
доступа: <http://www.edu.ru/>
6. <http://uploading.com/files/a6297ca6/philosnauk.rar/>
7. Интернет-библиотека Института философии РА
<http://www.philosophy.ru/library/library.html>
8. <http://elibrary.ru>
9. <http://liber.rsuh.ru>

10. Федеральный портал "Российское образование": <http://window.edu.ru/catalog/>
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам": <http://window.edu.ru/>
11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: <http://school-collection.edu.ru/>
12. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: <http://fcior.edu.ru/>
13. Электронная библиотека "Книгафонд": <http://www.knigafund.ru/>
14. Электронная библиотека "ЭБС IPRbooks": <http://www.iprbookshop.ru/>
15. Электронно-библиотечная система «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руконт» <http://rucont.ru/>. И ЭБС Лань <http://e.lanbook.com/>

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра режиссуры

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе

/Морозова И.С./

31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ»

по направлению подготовки

52.04.03 Театральное искусство

(уровень - магистратура)

профиль «Мастерство актера»

профиль «Сценография»

профиль «Режиссура»

профиль «Театральный менеджмент»

профиль «Театральная драматургия и сценарное искусство»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины	4
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	6
5. Содержание учебной дисциплины.....	7
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	7
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины	8
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	10
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	10
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	11
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	12
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	14
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	15
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	15
8.2. Интернет-ресурсы.....	16
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении	17
9. Описание материально-технической базы.....	17

Введение

Рабочая программа дисциплины «Театральный практикум» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором института.

Сценография театрального спектакля по определению является произведением изобразительного искусства. Художник спектакля творец в полном смысле слова. При этом в предельно напряженном процессе сотворения мира спектакля художник активно взаимодействует с мастерами других видов искусства. Это требует от него умения предельно эффективно управлять собственным творческим процессом, находить баланс между эмоциональной и рациональной составляющими творчества. Выработке такого умения и способствует дисциплина «Театральный практикум»

Художник-постановщик спектакля первый соавтор режиссера в предельно напряженном творческом процессе сотворения мира спектакля. Умение художника творчески взаимодействовать с режиссером, глубоко анализировать текст пьесы, точно формулировать для себя предмет эстетической и нравственной проповеди, верно определять жанр зрелища и меру художественной условности – являются необходимым условием успешной деятельности художника-постановщика спектакля. Для достижения такого умения художнику необходимо свободно ориентироваться в круге проблем теории искусства, а также иметь исчерпывающее представление о художественных и технологических тенденциях развития современной сценографии. Столь же необходимо иметь уровень общегуманитарной подготовки, свойственный деятелю культуры.

Общая трудоемкость дисциплины «Театральный практикум» составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов).

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой в первом семестре, экзамен во втором семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цели:

1. Уметь формулировать проблему цели художественного высказывания, способную породить веер разнообразных решений.
2. Выработать навык осознанного управления своим творческим процессом.
3. Уметь конструктивно общаться с другими участниками создания спектакля.
4. Уметь трансформировать художественную идею в технологическую задачу изготовления декорации.

Задачи:

1. Научиться совместно с режиссером определять художественный смысл понятия «место действия».
2. Практически освоить методику выбора способа визуальной организации метрики пространства сценического действия.
3. Научиться выражать свои художественные идеи при помощи форэскизов и раскадровок.
4. Практически освоить приемы создания сценографических эскизов средствами компьютерной графики.
5. Освоить последовательность действий в процессе защиты сценографического проекта.
6. Освоить методику организации творческой работы участников создания сценографии спектакля

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Театральный практикум» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство» для очной формы обучения.

Дисциплина «Театральный практикум» критически необходима для полноценной профессиональной подготовки выпускника. Она помогает практически закрепить знания, умения и владения полученные в результате освоения таких дисциплин, как: «Философия и история культуры», «История художественных стилей», «История сценографии», «Сценография: теория и практика», «Устройство и техническое оборудование сцены», «Сценография: теория и практика», «Технология изготовления декораций», «Формирование и монтаж видео контента», «Основы театрального менеджмента».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Театральный практикум» направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1).

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-2 Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	ОПК-2.1 Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2 Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3 Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)	Знает: - основные принципы создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) - основные принципы организации творческой деятельности Умеет: - самостоятельно организовывать творческий процесс и реализовывать творческие проекты Владеет: - навыками интерпретации современного культурного контекста; - методикой организации и творческой работы в сфере искусства.
ПК-1 Способность к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса.	ПК-1.1. Осознает специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания ПК-1.2. Самостоятельно разрабатывает и реализует творческий замысел в области сценических искусств, в соответствии с выбранным профилем ПК-1.3. Обладает навыками креативной работы в области сценических искусств	Знает: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения Умеет: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; Владеет: - навыками креативной работы в области сценических искусств.
ПК-2. Способен проектировать	ПК-2.1. Способен проектировать сценическое	Знает: - основы литературной,

<i>сценическое пространство с заданными эмоциональными и пластическими свойствами, создающими неповторимый образ спектакля.</i>	пространство с заданными эмоциональными и пластическими свойствами ПК-2.2. Способен создавать неповторимый образ спектакля	драматургической, постановочной, работы; - основы источниковедческой работы; - основы социальной работы с аудиторией; Умеет: - вести кураторскую работу в области театрального проектирования и реализации творческих программ; - вести драматургическую работу. Уметь вести постановочную работу по созданию театрально-культурных проектов; Владеет: - навыками составительской работы в театральной сфере; - навыками драматургической работы; - навыками постановочной деятельности по созданию театрально- культурных проектов; - навыками социальной работы со зрителем.
<i>ПК-3. Способен обеспечить синтез различных видов изобразительного искусства в пределах сценографического проекта.</i>	ПК-3.1. Обеспечивает синтез различных видов изобразительного искусства ПК-3.2. Способен создавать сценографический проект	Знает: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения Умеет: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; Владеет: - навыками креативной работы в области сценических искусств.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Театральный практикум» составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов).

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой в первом семестре, экзамен во втором семестре для магистрантов очной формы обучения.

Виды учебной работы		1 семестр	2 семестр	Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		48	48	96
Лекции		8	8	16
Практические занятия, в т.ч. зачет		40	40	80
Форма промежуточной аттестации		Зачет с оценкой	Экзамен 36	36
2. Самостоятельная работа, час.		60	24	84
Трудоемкость	час.	108	108	216
	ЗЕТ	3	3	6

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Все го, час
		Л	ПЗ		
	Раздел 1. Подготовка к созданию проекта театральной сценографии				
1	Тема 1. Формулирование предмета и цели творческого высказывания.	1		5	4
2.	Тема 2. Выбор зрительского адреса спектакля.	1		5	2
3.	Тема 3. Анализ пространственных и технических характеристик сценической площадки и зрительного зала.	1	7	4	7
4.	Тема 4. Определение художественного смысла понятия «место действия» для данного спектакля совместно с режиссером-постановщиком спектакля.			4	8
5.	Тема 5. Самостоятельный анализ результатов творческой дискуссии с режиссером о свойствах места действия.		7	10	3
6.	Тема 6. Выбор жанра изображения и свойств художественной условности.	1	5		2
7.	Тема 7. Выбор способа визуальной организации метрики пространства сценического действия.	1	5	12	17
8.	Тема 8. Определение свойств границы бытового и художественного пространства для данного сценографического решения.	1			3
9.	Тема 9 Создание концептуальной изобразительной композиции, выражающей суть художественного высказывания спектакля.		16	20	36
10.	Тема 10. Обсуждение концептуальной композиции с режиссером-постановщиком спектакля.	1			3
11.	Тема 11. Обсуждение возможного варианта технологии изготовления декорации.	1			3
	Зачет с оценкой				
	Итого в первом семестре	8	40	60	108
	Раздел II. Создание проекта театральной сценографии				
12.	Тема 12. Создание форэскиза сценографии спектакля.		12		12
13.	Тема 13. Создание эскизной раскадровки динамики сценографических перемен.		6	12	18

14.	Тема 14. Обсуждение форэскиза и раскадровки перемещения с режиссером-постановщиком спектакля.	3			3
15.	Тема 15. Создание серии законченных эскизов по картинам.	2	22	12	36
16.	Тема 16. Презентация и защита сценографического проекта.	3			3
	Экзамен				36
	Итого во втором семестре	8	40	24	108
	Итого	16	80	120	216

5.2. Содержание тем дисциплины

В рамках программы «Театральный практикум» изучаются:

Радел 1. Подготовка к созданию проекта театральной сценографии

Тема 1. Формулирование предмета и цели творческого высказывания.

Предмет и цель творческого высказывания художника формулируется в жанре литературного эссе. Объем текста 3-4 страницы.

Тема 2. Выбор зрительского адреса спектакля.

Определяется социологический портрет группы или групп зрителей, к которым обращен творческий месседж спектакля. Фиксируется их некий усредненный культурный бэкграунд. Уровень подготовленности к восприятию элементов спектакля, как художественного текста.

Тема 3. Анализ пространственных и технических характеристик сценической площадки и зрительного зала.

Изучение устройства сценической площадки, средств сценической механизации. Изучение архитектурных стилистических особенностей портала сцены и зрительного зала. Отработка практических приемов анализа пространственных и технических характеристик сценической площадки и зрительного зала.

Тема 4. Определение художественного смысла понятия «место действия» для данного спектакля совместно с режиссером-постановщиком спектакля.

Переосмысление внешней ремарки драматурга под углом зрения творческого замысла режиссера. Формулирование в рамках творческой дискуссии с режиссером-постановщиком художественной функции и информационной нагрузки места действия спектакля. Определение соотношения эмоциональной фабульной нагрузки изображения в сценографии данного спектакля.

Тема 5. Самостоятельный анализ результатов творческой дискуссии с

режиссером о свойствах места действия.

Самостоятельная работа, направленная на осмысление, закрепление и «присвоение» общих творческих позиций, сложившихся в обсуждении постановочного решения.

Тема 6. Выбор жанра изображения и свойств художественной условности.

Создание общей для всех элементов спектакля парадигмы художественной условности. Выбор визуального языка сценографического решения.

Тема 7. Выбор способа визуальной организации метрики пространства сценического действия.

Принятие решения о способе визуального формирования пространства сцены. Соотношение реальной и мнимой перспективы в сценографии данного спектакля.

Тема 8. Определение свойств границы бытового и художественного пространства для данного сценографического решения.

Определение законов проницаемости-непроницаемости границ бытового и художественного пространств спектакля. Пересечение этой границы есть событие или рутинное свойство сценографического решения?

Тема 9. Создание концептуальной изобразительной композиции, выражающей суть художественного высказывания спектакля.

Создание самостоятельного произведения изобразительного искусства, обладающего свойствами эмбриона сценографического решения и демонстрирующего основные визуальные свойства этого решения – композиционный прием, колористика, ритм, общая эмоциональная окраска и т.д.

Тема 10. Обсуждение концептуальной композиции с режиссером-постановщиком спектакля.

Творческая дискуссия с режиссером-постановщиком с целью согласования концептуальной композиции в качестве парадигмы сценографического решения.

Тема 11. Обсуждение возможного варианта технологии изготовления декорации.

Предварительное обсуждение с технологом и завпостом технических проблем, которые могут возникнуть при реализации данного сценографического замысла.

Раздел II. Создание проекта театральной сценографии

Тема 12. Создание форэскиза сценографии спектакля.

Предварительный эскиз или серия эскизов выполняются в любой технике, соответствующей творческому замыслу художника. Степень определенности изображения на таком эскизе должна при этом обеспечить возможность его обсуждения не только с режиссером, но и с завпостом.

Тема 13. Создание эскизной раскадровки динамики сценографических перемен. Раскадровка выполняется в виде серии набросков, демонстрирующих динамику сценографии, художественный смысл перемен мест действия. Раскадровка должна также примерно очертить круг технологических проблем.

Тема 15. Создание серии законченных эскизов по картинам.

Готовые эскизы должны внятно и определенно демонстрировать художественный замысел, отчетливо изображать реальное и мнимое пространство сценической площадки, фактуры элементов декорации. Очень желательно создать варианты эскизов, отображающие общий замысел световой партитуры, как ее видит художник-постановщик.

Тема 16. Презентация и защита сценографического проекта.

Презентация и защита сценографического проекта проводится в форме деловой игры с участием режиссеров-постановщиков. Защита состоит из презентации проекта, творческого обсуждения, обсуждения технологических и монтировочных проблем.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью процесса формирования профессиональных и профессионально-специализированных компетенций, так как без настойчивого систематического самообучения, обдумывания (рефлексии) и применения полученных знаний и умений невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе самостоятельной работы формируются навыки рефлексии, умение правильно и полно отражать результаты своей самостоятельной работы в устной и письменной речи, студенты имеют возможность продемонстрировать культуру мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации.

Практические занятия. Система практических занятий позволяет каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения занятий данного вида.

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной подготовке и непосредственно на занятии.

При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Тема 3. Анализ пространственных и технических характеристик сценической площадки и зрительного зала.

Цель:

Приобрести навык анализа пространственных и технических характеристик сценической площадки и зрительного зала.

Содержание:

Чертеж планировки и разреза театральной площадки (по выбору магистранта)

Требования:

Задание выполняется в чертежа, выполненных в программе «Photoshop», «Illustrator» или вручную.

Тема 4. Определение художественного смысла понятия «место действия» для данного спектакля с режиссером-постановщиком спектакля.

Цель:

Выработка навыка определения художественного смысла понятия «место действия» совместно с режиссером-постановщиком спектакля

Содержание:

Тезисы к дискуссии с режиссером-постановщиком.

Требования:

Задание выполняется в виде набора в любом тестовом редакторе.

Тема 7. Выбор способа визуальной организации метрики пространства сценического действия.

Цель:

Освоить различные принципы формирования иллюзорного пространства.

Содержание:

Изображения городских пейзажей, в различных системах пространственных иллюзий. (Оптическое, плоскостное, рельефное)

Требования:

Задание выполняется в виде цветных эскизов, выполненных в программе «Photoshop» или скетчей фломастерами.

Тема 9. Создание концептуальной изобразительной композиции, выражающей суть художественного высказывания спектакля.

Цель:

Выработка навыка создания абстрактной изобразительной композиции, как «эмбриона» будущей сценографии, содержащего в себе пластическую и эмоциональную суть художественного высказывания сценографа.

Содержание:

Одна или несколько абстрактных изобразительных композиций.

Требования:

Задание выполняется в виде цветных эскизов, выполненных в программе «Photoshop» или в любой живописной технике на бумаге или холсте.

Тема 13. Создание эскизной раскадровки динамики сценографических перемен**Цель:**

Научиться понимать сценографию, как произведение изобразительного искусства, развивающееся во времени.

Содержание:

Эскизная раскадровка, показывающая принципы трансформации художественного образа во времени спектакля.

Требования:

Задание выполняется в виде цветных эскизов, выполненных в программе «Photoshop».

Тема 15. Создание серии демонстрационных эскизов по картинам.**Цель:**

Выработка навыка создания законченного сценографического проекта.

Содержание:

Один или несколько сценографических эскизов выставочного качества, напечатанных на цветном принтере.

Требования:

Задание выполняется в виде цветных эскизов, выполненных в программе «Photoshop» (или в любой 3D программе с последующей доработкой в Photoshop до выставочного качества)

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Задание для подготовки к практическим занятиям по темам:

Тема 3. Анализ пространственных и технических характеристик сценической площадки и зрительного зала.**Цель:**

Научиться использовать архитектурные и технологические свойства сценической площадки и зрительного зала в интересах художественного образа сценографии.

Содержание:

Краткий анализ двух принципиально различных театральных площадок. (Тезисы выступления на семинаре.)

Требования:

Задание выполняется в виде логически структурированного текста. Текст набирается в программе Word.

Вопросы к обсуждению

Как минимальными средствами изменить психологическую окраску пустой театральной сцены?

Тема 7. Выбор способа визуальной организации метрики пространства сценического действия.

Освоить различные принципы формирования иллюзорного пространства.

Содержание:

Изображения городских пейзажей, в различных системах пространственных иллюзий. (Оптическое, плоскостное, рельефное)

Требования:

Задание выполняется в виде цветных эскизов, выполненных в программе «Photoshop» или скетчей фломастерами.

Вопросы к обсуждению

Разница между фотографическим и умозрительным построением глубины пространства.

Тема 9. Создание концептуальной изобразительной композиции, выражающей суть художественного высказывания спектакля.

Цель:

Выработка навыка создания абстрактной изобразительной композиции, как «эмбриона» будущей сценографии, содержащего в себе пластическую и эмоциональную суть художественного высказывания сценографа.

Содержание:

Наброски, демонстрирующие выбор вида абстракции и ее колористические и ритмические свойства. Тезисы выступления на семинаре.

Требования:

Задание выполняется в виде цветных эскизов, выполненных в программе «Photoshop» или в любой живописной технике на бумаге.

Вопросы к обсуждению

Обоснование принятых предварительных решений.

Тема 12. Создание форэскиза сценографии спектакля.

Цель:

Развитие навыка превращения визуальной концепции в привязанный сценической коробке предварительный эскиз.

Содержание:

Форэскиз сценографии.

Требования:

Задание выполняется в виде цветных эскизов, выполненных в программе «Photoshop» или в любой живописной технике на бумаге.

Вопросы к обсуждению

Обсуждение творческих проблем, возникших при переходе от концепта к эскизу.

Тема 13. Создание эскизной раскадровки динамики сценографических перемен.

Цель:

Научиться понимать сценографию, произведение изобразительного искусства, развивающееся во времени.

Содержание:

Краткий режиссерский сценарий метаморфоз изображения во времени. Сценарий выполняется, как тезисы выступления на семинаре.

Требования:

Текст набирается в любом текстовом редакторе.

Вопросы к обсуждению

Художественный и фабульный смысл изобразительного выражения движения времени.

Тема 15. Создание серии демонстрационных эскизов по картинам.

Цель:

Выработка навыка создания законченного сценографического проекта.

Содержание:

Первый в серии сценографический эскиз в электронном виде.

Требования:

Задание выполняется в виде цветного файла э, выполненного в программе «Photoshop» (или в любой 3D программе) с последующей доработкой в Photoshop.

Вопросы к обсуждению

Система художественных и технологических приемов, используемых для осуществления проекта.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине включают:

- перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования;
- описание шкал оценивания;
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;
- типовые практические задания, необходимые для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой в первом семестре, экзамена во втором семестре для магистрантов очной формы обучения.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Учебная:

1. Объемно-пространственная композиция: Учеб. для вузов/ А.В. Степанов, В.И. Мальгин, Г.И. Иванова и др. – М.: Стройиздат, 1993
2. Грегорян Е.А. Основы композиции в прикладной графике. Учебно-методическое пособие. Ереван 2003
3. Литвинов, Г.В. Сценография: Учебное пособие / Литвинов Геннадий Васильевич, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Г.В. Литвинов. — Челябинск: ЧГАКИ, 2013.— 184 с. — ISBN 978-5-94839-388-9. ЭБС РУКОНТ
4. Боулт Джон Э. Художники русского театра. 1880-1930. М., Искусство, 1990
5. Власова Р.И. Русское театральное-декорационное искусство начала XX века. Л., Художник РСФСР, 1984

Дополнительная:

1. Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт. М., Советский художник, 1990
2. Михайлова А. А. Образ спектакля. М., Искусство, 1978
3. Михайлова А.А. Мейерхольд и художники. М., Галарт, 1995.
4. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до середины XX века . М., Эдиториал УРСС, 1997
5. Пожарская М. Русские сезоны в Париже. 1908-1929. М., Искусство, 1988
6. Сидорина Е.В. Русский конструктивизм. Истоки, идеи, практика. М., 1995
7. Коваленко Г.А. Александра Экстер. Путь художника. Художник и время. М., Советский художник, 1993
8. Москва -Париж. 1900-1930. Каталог выставки. М., Советский художник, 1981
9. Козлинский В. Фрезе Э. Художник и театр. М., Искусство, 1975
10. А.Е.Суржаненко. Малярные и обойные работы. М, Высшая школа, 1964г
10. Кринский Ф.К., Ламцов И.В., Туркус М.А. Элементы архитектурно-пространственной композиции. – М. Стройиздат, 1968
11. Основы архитектурной композиции и проектирования Ю.Г.Божко, Г.И. Иванова, Н.А. Киреева и др.: Под общ. ред. А.А. Тица. – К.: «Вища школа», 1976
12. Кирсанова Р.М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века. 18. Художники театра о своём творчестве. М., Искусство, 1973
13. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. Собрание сочинений в 8 томах. М., 17. Пожарская М.Н. А.Я. Головин. Путь художника. Художник и время. М., Искусство, 1990
14. Березкин В.И. Открытая сцена Давида Боровского. М. Книжный дом

«Либроком», 2009

15. Санникова, Л.И. Художественный образ в сценографии. М.: Изд-во "Лань", 2016
16. Вилькин А.М. О границах дозволенного. Педагогические импровизации на заданную тему М. ГИТИС, 2011.
17. Боровский Д.Л. Убегающее пространство. М.: Эксмо, 2006.
18. Бархин С.М. Ламповая копоть. М. 2007
19. Л.Кулешов. Азбука кинорежиссуры. М. Искусство, 1969
20. Сергей Эйзенштейн. Монтаж. М. Искусство, 1968
21. Брюс Блок. Визуальное повествование
22. А. Заика. Цифровая видеосъемка и монтаж. М. Олма-Пресс, 2006

8.2. Интернет-ресурсы

- Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний
Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.zipsites.ru/>
- Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: <http://www.iqlib.ru>
- Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа:
<http://liber.rsuh.ru/>
- Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. –
Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
- Российский федеральный образовательный портал Электронный
ресурс/Государственный научно-исследовательский институт
информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим
доступа: <http://www.edu.ru/>
- <http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/>
- Интернет-библиотека Института философии РА
<http://www.philosophy.ru/library/library.html>
- <http://elibrary.ru>
- <http://liber.rsuh.ru>
- Федеральный портал "Российское образование":
<http://window.edu.ru/catalog/> Информационная система "Единое окно
доступа к образовательным ресурсам": <http://window.edu.ru/>
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: <http://school-collection.edu.ru/>
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов:
<http://fcior.edu.ru/>
- Электронная библиотека "Книгафонд": <http://www.knigafund.ru/>
- Электронная библиотека "ЭБС IPRbooks": <http://www.iprbookshop.ru/>
- Электронно-библиотечная система «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Рукоонт» <http://rucont.ru/>. И ЭБС Лань <http://e.lanbook.com/>

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ
БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕ-
НИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра режиссуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной,
научной и методической работе
_____/Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Технология изготовления декораций

по направлению подготовки

52.04.03 Театральное искусство

(уровень - магистратура)

профиль «Сценография»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины	4
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	5
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	10
5. Содержание учебной дисциплины.....	10
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	10
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	10
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	13
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	13
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	15
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	17
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	19
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	20
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	20
8.2. Интернет-ресурсы.....	20
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	21
9. Описание материально-технической базы.....	21

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Технология изготовления декораций» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Знание основ технологии изготовления декораций является неотъемлемой частью квалификации художника-постановщика спектакля. Сценограф должен понимать и учитывать свойства различных материалов и особенности конструктивных решений. Как и в архитектуре, в театральной декорации конструкция и материал приобретают ярко выраженный художественный смысл. Также очень важно для сценографа понимание того непреложного факта, что театральная декорация никогда не может быть целой формой, всегда подлежит сборке-разборке. Современная динамическая сценография всегда должна быть шедевром инженерной мысли, поэтому сценограф обязан найти общий язык с инженером, осуществляющим технологическую проработку сценографического проекта, должен уметь увлечь его пластической сутью сценографии данного спектакля, что невозможно без свободного владения терминологической системой, применяемой в технологии изготовления декораций.

Изучению этих вопросов посвящена дисциплина «Технология изготовления декораций».

Трудоемкость дисциплины «Технология изготовления декораций» составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа). Форма промежуточной аттестации для студентов очной формы обучения: зачет во 2 семестре.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- знать принципы и основные приемы конструирования театральной декорации;
- уметь правильно оценивать соотношение визуальных, конструктивных и эксплуатационных свойств различных материалов, используемых при изготовлении декорации;
- иметь общее представление о методике инженерного расчета сценографической конструкции;
- понимать особенности изготовления и эксплуатации мягких статичных и динамических декораций;
- уверенно ориентироваться в требованиях, предъявляемых к файлам плоттерной печати;
- понимать технологические проблемы конструирования и эксплуатации динамических элементов декораций;
- уметь изготавливать габаритные чертежи, обладающие необходимым для производства функционалом;
- знать основные правила оформления технической документации.
-

Задачи:

- изучить принципы и подходы к решению конструкторских и проектных задач;
- изучить основные свойства классических, полимерных и композитных материалов;
- изучить физические подосновы расчетов декораций на прочность и устойчивость;
- изучить устройство мягких декораций – стационарных и перемещаемых во время спектакля;
- изучить основные виды печати на мягких и жестких основах;
- изучить основные инженерные приемы обеспечения динамики декораций;
- изучить принципы составления, основные требования к габаритным чертежам;
- изучить состав проекта декорационного оформления спектакля и правила подготовки документации;
- освоить терминологическую систему сценической технологии.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Технология изготовления декораций» относится к обязательной части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство» для очной формы обучения.

Дисциплина «Технология изготовления декораций» – важная составляющая профессиональной квалификации выпускника, так-как в результате ее изучения возникает умение использовать инженерные аспекты изготовления декорации в интересах формирования художественного образа спектакля. Обучение по этой дисциплине осуществляется в тесном взаимодействии с освоением таких дисциплин, как: «Философия и история культуры», «История художественных стилей», «История сценографии», «Устройство и техническое оборудование сцены», «Театральное освещение», «Формирование и монтаж видео контента», «Основы театрального менеджмента».

3. Планируемые результаты обучения

Освоение дисциплины «Технология изготовления декораций» направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных и профессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Вариант 1. УК-1.1 Выявляет проблемную ситуацию, проводит критический анализ и осуществляет её декомпозицию на отдельные задачи. УК-1.2 Определяет возможные решения проблемных ситуаций, вырабатывает	Знает: - общую методологию научного познания, категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать научную информацию - закономерности исторического развития человечества; - философские категории и проблемы человеческого бытия;

	стратегию действий по их разрешению. Вариант 2. УК-1.1 Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления. УК-1.2 Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта. УК-1.3 Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций.	- терминологию, позволяющую адекватно воспринимать научную информацию Умеет: - анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; - критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; - осуществлять поиск вариантов решения, поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации; - определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке; Владеет: - методами критического анализа и синтеза научной информации; - навыками разработки стратегии достижения поставленной цели как последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности.
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Вариант 1. УК-2.1 Участвует в управлении проектом на всех этапах жизненного цикла.	Знает: - методы формирования и управления проектами; - способы оценки и контроля выполнения проекта; - основы психологии;

	Вариант 2. УК-2.1 Участвует в разработке концепции проекта. УК-2.2 Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы. УК-2.3 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта. УК-2.4 Предлагает процедуры и механизмы оценки качества проекта, инфраструктурные условия для внедрения результатов проекта.	Умеет: - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы; - формулировать цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения. - видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; - формировать план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; - конструктивно преодолевать возникающие разногласия и конфликты между участниками проекта, обеспечить работу команды необходимыми ресурсами; Владеет: - навыком публичного представления результатов проекта (или отдельных его этапов); - способностью к организации и координации работы участников проекта; - способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
--	--	--

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Вариант 1. УК-3.1 Демонстрирует понимание принципов командной работы. УК-3.2 Руководит членами команды для достижения поставленной цели. Вариант 2. УК-3.1 Вырабатывает стратегию командной работы и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели. УК-3.2 Организует, руководит и корректирует работу команды УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия, возникающие в процессе работы. УК-3.4 Делегирует полномочия членам команды, распределяет поручения, принимает ответственность за общий результат.	Знает: - психологию общения, методы развития личности и коллектива; - этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; Умеет: - вырабатывать стратегию сотрудничества и на ее основе организовывать работу команды для достижения поставленной цели; - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы, особенности поведения и мнения (включая критические) людей, с которыми работает/взаимодействует, в том числе посредством корректировки своих действий; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; - организовывать обсуждение разных идей и мнений; Владеет: - системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия; - навыками преодоления возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
ПК-2. Способен проектировать сценическое пространство с заданными	ПК-2.1. Способен проектировать сценическое пространство с заданными эмоциональными и пластическими свойствами	Знает: - основы литературной, драматургической, постановочной, работы;

<i>эмоциональными и пластическими свойствами, создающими неповторимый образ спектакля.</i>	ПК-2.2. Способен создавать неповторимый образ спектакля	- основы источниковедческой работы; - основы социальной работы с аудиторией; Умеет: - вести кураторскую работу в области театрального проектирования и реализации творческих программ; - вести драматургическую работу. Уметь вести постановочную работу по созданию театрально-культурных проектов; Владеет: - навыками составительской работы в театральной сфере; - навыками драматургической работы; - навыками постановочной деятельности по созданию театрально- культурных проектов; - навыками социальной работы со зрителем.
<i>ПК-3. Способен обеспечить синтез различных видов изобразительного искусства в пределах сценографического проекта.</i>	ПК-3.1. Обеспечивает синтез различных видов изобразительного искусства ПК-3.2. Способен создавать сценографический проект	Знает: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения Умеет: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; Владеет: - навыками креативной работы в области сценических искусств.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины

«Технология изготовления декораций» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа). Форма промежуточной аттестации для студентов очной формы обучения: в 1 семестре – зачет.

Виды учебной работы		1 семестр	Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		32	32
Лекции		20	20
Практические занятия (семинары)		12	12
Форма промежуточной аттестации – зачет		зачет	
2. Самостоятельная работа		40	40
Трудоемкость	час.	72	72
	ЗЕТ	2	2

5. Содержание учебной дисциплины

Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего, час
		Л	ПЗ		
1.	Тема 1. Введение	1			1
2.	Тема 2. «Классические материалы»	1			1
3	Тема 3. Полимерные и композитные материалы.	1			1

4	Тема 4. Инструменты	1			1
5	Тема 5. Оснащение производственных мастерских		1	6	7
6.	Тема 6. Основные виды чертежей	1	1	8	10
7.	Тема 7. Мягкие динамические декорации	2	2		4
8.	Тема 8. Мягкие динамические декорации	2	2		4
9.	Тема 9. Плоские декорации	2	1		3
10.	Тема 10. Объемные декорации	2	1		3
11	Тема 11. Подвесные жесткие декорации	2			2
12.	Тема 12. Технологии печати	2			2
13	Тема 13. Комплексные декорации		1	6	7
14	Тема 14. Гастрольные и адаптированные декорации	1	1	6	8
15	Тема 15. Расчеты на прочность и устойчивость	1	1	4	6
16	Тема 16. Составление проектной документации.	1	1	10	12
	Зачет				
	Итого в 1 семестре	20	12	40	72

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

В рамках программы «Методика проектирования сценография» изучаются:

Введение

Основные понятия. Научные разделы, принципы и подходы к решению конструкторских и проектных задач.

«Классические материалы»

Древесина. Основные виды древесины. Основные характеристики древесины. Дефекты древесины. Виды столярных соединений. Применение древесины в театре. Металлы. Применение стали. Основные характеристики сталей. Слесарные соединения. Применение стальных профилей в театре.

Алюминий и его сплавы. Основные характеристики, применение алюминия в театре.

Полимерные и композитные материалы

Пластики, их основные виды, характеристики, назначение и применение. Панели, композиты, клеевые составы, одно-, двух- и многосоставные материалы.

Инструменты

Инструменты для столярных, слесарных, бутафорских и других театральных работ, связанных с изготовлением декорационного оформления спектакля.

Оснащение производственных мастерских

Основные производственные мастерские театра. Особенности расположения оборудования. Ограничения возможностей производства в зависимости от различных факторов.

Основные виды чертежей

ЕСКД. Габаритные чертежи. Принципы составления, основные требования. Виды, разрезы, сечения. Проекционные связи. Информационная насыщенность чертежа. Конструктивные чертежи. Система нумерации.

Мягкие статичные декорации

Мягкие декорации, перемещаемые во время спектакля. Занавесы, сменяемая одежда сцены.

Мягкие динамические декорации

Мягкие декорации, перемещаемые во время спектакля. Занавесы, сменяемая одежда сцены.

Плоские декорации

Конструирование плоских жестких декораций. Классификация и типология. Павильонные стенки, ширмы, плоскостные элементы стоящие отдельно. Особенности конструирования, решения проблем светопропускания, создание требуемых фактур. Системы соединения элементов.

Объемные декорации

Конструирование объемных жестких декораций. Игровые станки и декоративные объемные элементы. Плоскостные решения и решения сложных поверхностей сложной формы. Системы соединения и маркировки элементов.

Подвесные жесткие декорации

Конструирование подвесных жестких декораций. Расчеты подвесов, применение специальных средств для подвешивания декораций.

Технологии печати

Различные виды печати. Печать на ткани, печать на пластике, печать на фанере. Существующие технологии, возможности, достоинства и недостатки.

Комплексные декорации.

Сочетание жестких и мягких элементов в одной цельной конструкции. Системы фиксации, технологии совмещения различных материалов. Ограничения на применение подобных методов.

Гастрольные и адаптированные декорации

Адаптация стационарного решения для гастрольного выезда. Способы, позволяющие предусмотреть адаптацию оформления к различным площадкам

Поворотная сцена.

Виды поворотных кругов: накладной, врезной, барабанный. Кольца. Виды приводов. Конструкции с верхним и нижним расположением опорных катков. Достоинства и недостатки.

Расчеты на прочность и устойчивость.

Физические подосновы расчетов декораций на прочность и устойчивость. Понятие центра масс, устойчивости, прочности. Упругость, деформации, разрушение. Анализ узлов. Использование ПО для анализа конструкции

Системы управления механизацией.

Ручные, автоматизированные и автоматические системы управления. Машинная логика. Датчики

Составление проектной документации.

Состав проекта декорационного оформления спектакля. Подготовка документации. Распределение обязанностей. Взаимные обязательства участников разработки и составления проекта.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно зафиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить глоссарий дисциплины.

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и промежуточной аттестации.

Практические занятия. Система практических занятий позволяет каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения занятий данного вида.

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной подготовке и непосредственно на занятии.

В современных условиях практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверку домашнего задания;
- изучение нового материала;
- рефлексию;
- решение задач;
- моделирование различных ситуаций и др.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на вопросы обучающихся; презентация домашних заданий, обсуждение, решение задач; заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий определяется из собственно практической части и это могут быть обсуждения докладов, рефератов, дискуссии, решение разнообразных задач и др. Обучающимся предлагаются вопросы для подготовки и обсуждения, отражающие содержание аудиторных занятий; типовые задания, выполнение которых будет учитываться при промежуточной аттестации.

Основная и дополнительная литература представлена в соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, обобщающих опыт отечественных и зарубежных исследователей.

Методические указания нужны обучающимся для того, чтобы увидеть перспективу изучения дисциплины, спланировать самостоятельную работу, лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к промежуточной аттестации.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;

- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;

- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным вопросам;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);

- найти и/или подготовить наглядный материал;

Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих формах:

- подбор и изучение иллюстративного и описательного материала по отдельным темам
- ознакомление со специальной литературой по разделам и темам дисциплины;
- написание проектного задания на конструирование объемной декорации;
- Создание эскизного чертежа, габаритного чертежа, конструктивного чертежа на один элемент декорационного оформления.
- создание альтернативного эскиза, учитывающего особенности конструктивного решения.

6.2. Задания для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы по темам.

Тема 5. Оснащение производственных мастерских

Цель:

Получить представление об основах организации эффективного функционирования производственных мастерских.

Содержание:

Эскизный проект производственных мастерских с расположением требуемого оборудования.

Требования:

Задание выполняется в виде эскизной планировки.

Тема 6. Основные виды чертежей.

Цель:

Освоить способы изготовления различных видов чертежей.

Содержание:

Эскизный чертеж, габаритный чертеж, конструктивный чертеж на один элемент декорационного оформления.

Требования:

Задание выполняется в программе Sketch up

Тема 13. Комплексные декорации

Цель:

Ознакомиться с принципами конструирования комплексного элемента декорации.

Содержание:

Габаритный чертеж комплексного элемента декорации. Обоснование выбора применяемых материалов

Требования:

Задание выполняется в программе Sketch up. Текст обоснования набирается в любом текстовом редакторе.

Тема 14. Гастрольные и адаптированные декорации.

Цель:

Освоить способы проектирования альтернативных вариантов декорации, адаптируемой к различным площадкам.

Содержание:

Эскизный проект адаптации сценографии к двум различным площадкам.

Требования:

Задание выполняется в программе Sketch up.

Тема 15. Расчеты на прочность и устойчивость

Цель:

Освоить основные понятия прочности и устойчивости элементов декорации.

Содержание:

Анализ элементов на прочность и устойчивость. Альтернативный эскиз элемента декорации, наилучшим образом отвечающий условиям прочности и устойчивости.

Требования:

Эскиз выполняется в программе Sketch up.

Тема 16. Составление проектной документации**Цель:**

Научиться правильно готовить документацию к сценографическому проекту.

Содержание:

Паспорт декорационного оформления спектакля.

Требования:

Документы набираются в любом текстовом редакторе.

Критерии оценивания:

10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом;

8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения;

6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;

4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, слабая логика изложения и обоснования;

2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении;

1 – отсутствие каких-либо знаний.

0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал выставляется неудовлетворительная оценка.

Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 (удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично).

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме

Тема 5. Оснащение производственных мастерских**Цель:**

Получить представление об основах организации эффективного функционирования производственных мастерских.

Содержание:

Примерный перечень производственных мастерских театра с определением функциональных задач каждой из них.

Требования:

Задание выполняется в виде тезисов выступления на семинаре.

Текст перечня набирается в любом текстовом редакторе.

Вопросы к обсуждению

Плюсы и минусы изготовления декораций в собственных мастерских театра и на аутсорсинге.

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме

Тема 6. Основные виды чертежей**Цель:**

Ознакомиться с принципами составления, основные требованиями к габаритным чертежам.

Содержание:

Подготовить эскиз пространственного элемента декорации для изготовления на его основе габаритного чертежа.

Требования:

Задание выполняется в программе Sketch up..

Вопросы к обсуждению

Обоснование выбора вида габаритного чертежа, оптимального для изготовления данной детали на определенном оборудовании

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме

Тема 13. Комплексные декорации**Цель:**

Ознакомиться с принципами конструирования комплексных декораций.

Содержание:

Подобрать или изготовить эскиз декорации сочетающий жесткие и мягкие элементы.

Требования:

Эскизы представляются в виде файлов, пригодных для демонстрации на экране.

Вопросы к обсуждению

Обсуждение возможных вариантов сочетания жестких и мягких элементов в цельной конструкции

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме

Тема 14. Гастрольные и адаптированные декорации**Цель:**

Научиться находить оптимальные решения для адаптации декорации к гастрольному выезду

Содержание:

Подобрать две площадки с различными пространственными и техническими характеристиками для создания эскизов адаптации.

Требования:

Задание выполняется в виде тезисов выступления на семинаре.

Вопросы к обсуждению

Обсуждение принципов определения приемлемого уровня художественных потерь в гастрольном варианте и способов их компенсации.

.

Тема 15. Расчеты на прочность и устойчивость**Цель:**

Научиться правильно понимать физические основания расчетов декораций на прочность и устойчивость

Содержание:

Подобрать или изготовить эскиз элемента декорации для обсуждения параметров прочности и устойчивости.

Требования:

Эскиз выполняется в программе Sketch up. или представляется в виде файла, пригодного для демонстрации на экране.

Вопросы к обсуждению

Точка максимальной нагрузки. Способ упростить конструкторскую задачу художественными средствами.

Тема 16. Составление проектной документации**Цель:**

Научиться правильно готовить документацию к сценографическому проекту.

Содержание:

Перечень документов, входящих в состав проекта декорационного оформления спектакля.

Требования:

Перечень документов набирается в любом текстовом редакторе.

Вопросы к обсуждению

Влияние различных видов проектных документов на процесс изготовления декорации.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная:

1. Базанов В.В. Техника и технология сцены. Л.: Искусство, 1976.- Текст : электронный // НЭБ. - URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_007664181/
2. Листовский В.В. В спектакле участвует техника... Техника сцены и правила ее эксплуатации : словарь-справочник. – М. : ЗАО "Сцены" : ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2009.
3. Шевелев Г.В. СЦЕНА: механическое оборудование : учебное пособие для театральных колледжей и вузов. – М. : ГИТИС, 2007

Дополнительная:

1. Базанов, В.В. Сцена XX века : учебное пособие. – Л.: Искусство, 1990.
2. Немцов М.В. Электротехника и электроника : учебник. - М.: Кнорус, 2016. - Текст : электронный // НЭБ. - URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_02000022596/
3. Шверубович В.В. О людях, о театре и о себе. – М. : Искусство, 1976.

8.2. Интернет-ресурсы

1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.zipsites.ru/>
2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: <http://www.iqlib.ru>
3. Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://liber.rsuh.ru/>
4. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
5. Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>
6. <http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/>

7. Интернет-библиотека Института философии РА
<http://www.philosophy.ru/library/library.html>
8. <http://elibrary.ru>
9. <http://liber.rsuh.ru>
10. Федеральный портал "Российское образование":
<http://window.edu.ru/catalog/> Информационная система "Единое окно
доступа к образовательным ресурсам": <http://window.edu.ru/>
11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: <http://school-collection.edu.ru/>
12. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов:
<http://fcior.edu.ru/>
13. Электронная библиотека "Книгафонд": <http://www.knigafund.ru/>
14. Электронная библиотека "ЭБС IPRbooks": <http://www.iprbookshop.ru/>
15. Электронно-библиотечная система «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руконт» <http://rucont.ru/>. И ЭБС Лань <http://e.lanbook.com/>

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-

гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ
БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕ-
НИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра режиссуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной,
научной и методической работе
_____/Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Формирование и монтаж видео контента»

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство
(уровень - магистратура)

профиль «Сценография»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины	3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	10
5. Содержание учебной дисциплины.....	11
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	11
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	12
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	13
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	13
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	15
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	17
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	18
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	18
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	18
8.2. Интернет-ресурсы.....	20
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	20
9. Описание материально-технической базы.....	21

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Формирование и монтаж видео контента» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Современный театр широко использует разного рода видеоизображения в сценографическом решении спектакля. Это проекционные и дисплейные изображения – статические и анимированные. Видеоряд стал одним из важнейших элементов в сложении образа спектакля. Он позволяет сценографу осуществлять практически любые пространственные фантазии. Поэтому художник-постановщик обязан владеть основами видеосъемки и монтажа динамического изображения. Он должен виртуозно владеть приемами решения сложнейшей задачи – интеграции видеоконтента в пространство сценографии.

Трудоемкость дисциплины «Формирование и монтаж видео контента» составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов). Форма промежуточной аттестации для студентов очной формы обучения: в 1 семестре – зачет, во 2 семестре – экзамен.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- Владеть методикой создания видеоинсталляции для использования в составе сценографических проектов.
- уверенно ориентироваться в круге художественных проблем видеосъемки;
- владеть техникой и художественными приемами монтажа динамического изображения;
- уметь правильно выбирать и использовать в видеоинсталляции документальные и архивные материалы;
- исчерпывающе формулировать художественно-проектное задание для оператора видеосъемки;
- уметь добиваться безусловной корреляции образных систем сценографии и видеоконтента;

- владеть методикой использования художественных свойств границ виртуального, сценографического и бытового пространств сцены;
- ориентироваться в основных понятиях звукорежиссуры;

Задачи:

- Научиться создавать художественное динамическое изображение для использования в составе сценографических проектов;
- научиться выстраивать драматургию динамического изображения в соответствии с постановочным замыслом спектакля;
- научиться обеспечивать пластическое и смысловое взаимодействие виртуального и реального пространств сценического действия;
- освоить методику творческого общения с оператором видеосъемки, как с соавтором в создании образа спектакля;
- освоить приемы анализа отснятого материала и рисованной анимации под углом зрения общего постановочного замысла;
- освоить терминологическую систему звукорежиссуры для успешного творческого общения со звукооператором спектакля;
- научиться добиваться художественного единства визуального и звукового пространств спектакля.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Формирование и монтаж видео контента» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство» для очной формы обучения.

Дисциплина «Формирование и монтаж видео контента» занимает важнейшее место в профессиональной подготовке выпускника. Обучение по этой дисциплине осуществляется в тесном взаимодействии с освоением таких дисциплин, как: «Практическая режиссура», «Теория актерского мастерства и режиссуры», «Режиссерский практикум», «Работа режиссера над решением сценического пространства», «Музыкальное решение в спектакле», «Работа режиссера с балетмейстером», «Актерско-режиссерский тренинг», «Постановочная работа режиссера», «Информационные технологии в профессиональной сфере»,

3. Планируемые результаты обучения

Освоение дисциплины «Формирование и монтаж видео контента» направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Вариант 1. УК-1.1 Выявляет проблемную ситуацию, проводит критический анализ и осуществляет её декомпозицию на отдельные задачи. УК-1.2 Определяет возможные решения проблемных ситуаций, вырабатывает стратегию действий по их разрешению. Вариант 2. УК-1.1 Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления. УК-1.2 Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта. УК-1.3 Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций.	Знает: - общую методологию научного познания, категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать научную информацию - закономерности исторического развития человечества; - философские категории и проблемы человеческого бытия; - терминологию, позволяющую адекватно воспринимать научную информацию Умеет: - анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; - критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; - осуществлять поиск вариантов решения, поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации; - определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке; Владеет:

		- методами критического анализа и синтеза научной информации; - навыками разработки стратегии достижения поставленной цели как последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности.
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Вариант 1. УК-2.1 Участвует в управлении проектом на всех этапах жизненного цикла. Вариант 2. УК-2.1 Участвует в разработке концепции проекта. УК-2.2 Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы. УК-2.3 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта. УК-2.4 Предлагает процедуры и механизмы оценки качества проекта, инфраструктурные условия для внедрения результатов проекта.	Знает: - методы формирования и управления проектами; - способы оценки и контроля выполнения проекта; - основы психологии; Умеет: - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы; - формулировать цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения. - видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; - формировать план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; - конструктивно преодолевать возникающие разногласия и

		конфликты между участниками проекта, обеспечить работу команды необходимыми ресурсами; Владеет: - навыком публичного представления результатов проекта (или отдельных его этапов); - способностью к организации и координации работы участников проекта; - способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Вариант 1. УК-3.1 Демонстрирует понимание принципов командной работы. УК-3.2 Руководит членами команды для достижения поставленной цели. Вариант 2. УК-3.1 Вырабатывает стратегию командной работы и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели. УК-3.2 Организует, руководит и корректирует работу команды УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия, возникающие в процессе работы. УК-3.4 Делегирует полномочия членам команды, распределяет поручения, принимает ответственность за общий результат.	Знает: - психологию общения, методы развития личности и коллектива; - этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; Умеет: - вырабатывать стратегию сотрудничества и на ее основе организовывать работу команды для достижения поставленной цели; - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы, особенности поведения и мнения (включая критические) людей, с которыми работает/взаимодействует, в том числе посредством корректировки своих действий; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; - организовывать обсуждение разных идей и мнений; Владеет:

		- системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия; - навыками преодоления возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
<i>ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода</i>	ОПК-1.1 Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. ОПК-1.2 Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	Знает: - теорию и историю культуры и искусства от древности до современности; - основные виды, жанры, стили искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы и т.д.); - специфические методы анализа произведений различных видов искусства; Умеет: – проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; - выносить обоснованное эстетическое суждение о конкретном произведении искусства; Владеет: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – методологией анализа произведений искусств; – профессиональной терминологией.

ОПК-2. <i>Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства</i>	ОПК-2.1 Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2 Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3 Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)	Знает: - основные принципы создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) - основные принципы организации творческой деятельности Умеет: - самостоятельно организовывать творческий процесс и реализовывать творческие проекты Владеет: - навыками интерпретации современного культурного контекста; - методикой организации творческой работы в сфере искусства
ПК-1. <i>Способность к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса.</i>	ПК-1.1. Осознает специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания ПК-1.2. Самостоятельно разрабатывает и реализует творческий замысел в области сценических искусств, в соответствии с выбранным профилем ПК-1.3. Обладает навыками креативной работы в области сценических искусств	Знает: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения Умеет: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; Владеет: - навыками креативной работы в области сценических искусств.
ПК-2. <i>Способен проектировать сценическое пространство с заданными эмоциональными и пластическими свойствами, создающими</i>	ПК-2.1. Способен проектировать сценическое пространство с заданными эмоциональными и пластическими свойствами	Знает: - основы литературной, драматургической, постановочной, работы; - основы источниковедческой работы; - основы социальной работы с аудиторией; Умеет:

неповторимый образ спектакля.	ПК-2.2. Способен создавать неповторимый образ спектакля	- вести кураторскую работу в области театрального проектирования и реализации творческих программ; - вести драматургическую работу. Уметь вести постановочную работу по созданию театрально-культурных проектов; Владеет: - навыками составительской работы в театральной сфере; - навыками драматургической работы; - навыками постановочной деятельности по созданию театрально- культурных проектов; - навыками социальной работы со зрителем.
ПК-3. Способен обеспечить синтез различных видов изобразительного искусства в пределах сценографического проекта.	ПК-2.1. Обеспечивает синтез различных видов изобразительного искусства ПК-2.2. Способен создавать сценографический проект	Знает: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения Умеет: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; Владеет: - навыками креативной работы в области сценических искусств.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины «Формирование и монтаж видео контента» составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов). Форма промежуточной аттестации для студентов очной формы обучения: в 1 семестре – зачет, во 2 семестре-экзамен.

Виды учебной работы		1 семестр	2 семестр	Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		32	48	80
Лекции		10	-	10
Практические занятия (семинары)		22	48	70
Форма промежуточной аттестации – зачет, зачет с оценкой, экзамен		зачет	экзамен- 36	36
2. Самостоятельная работа		40	24	64
Трудоемкость	час.	72	108	180
	ЗЕТ	2	3	5

5. Содержание учебной дисциплины
5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактн ая работа, час.		СРС	Всего, час
		Л	ПЗ		
Раздел I. Введение					
1.	Тема 1. Видеоинсталляция в сценографии – проблема синтеза искусств.	1	2		3
2.	Тема 2. Пластическое и смысловое взаимодействие виртуального и реального пространств сценического действия.	2	2		4
3.	Тема 3. Пространственные иллюзии	1	2		3
4.	Тема 4. Использование документального видеокон- тента в сценографии.	1	2		3
5.	Тема 5. Художественный видеоконтент в сценогра- фии.	1	2		3
Раздел II. Театральное видеоизображение					
6.	Тема 6. Эмоциональная выразительность абстрактной формы.	1	1		2
7.	Тема 7. Драматургия абстрактного динамического изображения	1	10	10	21
8.	Тема 8. Создание анимированного видеоизображе- ния для сценографии	2	1	30	33
	Зачет				
	Итого в 1 семестре	10	22	40	72
Раздел III. Видеомонтаж					
9.	Тема 9. Монтаж изображения, как художественный язык		4		4
10.	Тема 10. Принципы монтажа, склейки, переходы.		8		8
11.	Тема 11. Видеомонтаж, как инструмент пластиче- ской конвергенции мизансцены в реальном и вирту- альном пространствах.		8	16	24

12.	Тема 12. Внешняя граница пространства видеоизображения внутри сценографии, как художественная проблема		6		6
13.	Тема 13. Способы сопряжения изобразительной поверхности видеоинсталляции с театральной декорацией.		8	8	16
Раздел IV. Звук в видеоинсталляции					
14.	Тема 14. Основные понятия звукорежиссуры		6		6
15.	Тема 15. Взаимодействие звукового и визуального пространства видеоинсталляции.		8		8
	Экзамен				36
	Итого во 2 семестре	-	48	24	72
	Итого	-	22	64	180

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

В рамках программы «Формирование и монтаж видео контента» изучаются:

Раздел I. Введение

Видеоинсталляция в пространстве сцены, как проблема сосуществования различных видов изобразительного искусства.

Видеоизображение и декорация. Проектирование смыслового пластического взаимодействия виртуального и реального пространств сценического действия.

Реверберация пространственных иллюзий.

Документальное видеоизображение в сценографии.

Видеоинсталляция – самостоятельный инструмент в «симфоническом оркестре» художественных средств сценографии.

Раздел II. Театральное видеоизображение

Динамическая изобразительная абстракция, как художественный текст.

Драматургия абстрактного динамического изображения.

Формирование анимированного видеоизображения для сценографии, как сотворение художественного мира.

Различные виды изображения.

Время внутри видеоинсталляции.

Способы создания перспективных и временных иллюзий.

Раздел III. Видеомонтаж

Краткий экскурс в историю кинематографического монтажа.

Монтажный стык – источник виртуальной художественной реальности.

Монтаж изображения, как художественный язык.

Принципы монтажа, склейки, переходы.

Видеомонтаж, как инструмент пластической конвергенции мизансцены в реальном пространстве сцены и виртуальном пространстве видеоинсталляции.

Внешняя граница поверхности видеоизображения внутри сценографии, как художественная проблема.

Способы сопряжения изобразительной поверхности видеоинсталляции с театральной декорацией.

Раздел IV. Звук в видеоинсталляции

Основные понятия звукорежиссуры.

Взаимодействие звукового и визуального пространства видеоинсталляции.

Саундтрек в театре. Особенности и возможности соединения живого голоса и саунддизайна.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно зафиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить глоссарий дисциплины.

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и промежуточной аттестации.

Практические занятия. Система практических занятий позволяет каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения занятий данного вида.

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной подготовке и непосредственно на занятии.

В современных условиях практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверку домашнего задания;
- изучение нового материала;
- рефлексию;
- решение задач;
- моделирование различных ситуаций и др.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на вопросы обучающихся; презентация домашних заданий, обсуждение, решение задач; заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий определяется из собственно практической части и это могут быть обсуждения докладов, рефератов, дискуссии, решение разнообразных задач и др. Обучающимся предлагаются вопросы для подготовки и обсуждения, отражающие содержание аудиторных

занятий; типовые задания, выполнение которых будет учитываться при промежуточной аттестации.

Основная и дополнительная литература представлена в соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, обобщающих опыт отечественных и зарубежных исследователей.

Методические указания нужны обучающимся для того, чтобы увидеть перспективу изучения дисциплины, спланировать самостоятельную работу, лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к промежуточной аттестации.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным вопросам;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти и/или подготовить наглядный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-15 минут.

Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих формах:

- подбор и изучение иллюстративного и описательного материала по отдельным
- ознакомление со специальной литературой по разделам и темам дисциплины;
- Написание сценариев динамической видеоинсталляции.
- Создание видеороликов с заданными эмоциональными характеристиками.

6.2. Задания для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы по теме:

7. Драматургия абстрактного динамического изображения

Цель:

Сформировать навык развития пластического сюжета во времени и пространстве.

Содержание:

Сценарий компьютерной анимации на тему «Жизнь формы». Эскизная раскадровка, четко представляющая драматургическую конструкцию развития пластического сюжета.

Требования:

Задание выполняется в виде текста, набранного в любом текстовом редакторе.

Раскадровка выполняется фломастерами на бумаге или в программе Photoshop

Задание для самостоятельной работы по теме:

8. Создание анимированного видеоизображения для сценографии

Цель:

Научиться использовать видеоизображение в составе сценографического проекта.

Содержание:

Компьютерная анимация, являющаяся собой неотъемлемую часть сценографического проекта.

Требования:

Задание выполняется в программе Photoshop или After Effects.

Задание для самостоятельной работы по теме:

11. Видео монтаж, как инструмент пластической конвергенции мизансцены в реальном и виртуальном пространствах.

Цель:

Выработать умение интегрировать художественно-пластические свойства виртуального пространства видеоинсталляции и реального пространства сценического действия.

Содержание:

Динамическая видеоинсталляция, смонтированная с съемкой балетного эпизода, поставленного на пустой сцене.

Требования:

Задание выполняется в программах After Effects и Premiere

Задание для самостоятельной работы по теме:

13 Способы сопряжения изобразительной поверхности видеоинсталляции с театральной декорацией.**Цель:**

Сформировать правильное понимание художественных свойств границы мнимого и реального пространств, возникающей при использовании видеоинсталляции в сценографическом проекте.

Содержание:

Видеоинсталляция + форэскиз сценографии с включением поверхностей сложной формы, предназначенных для проекции этой видеоинсталляции.

Требования:

Задание выполняется в программе Photoshop или After Effects.

Критерии оценивания:

10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом;

8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения;

6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;

4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, слабая логика изложения и обоснования;

2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении;

1 – отсутствие каких-либо знаний.

0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал выставляется неудовлетворительная оценка.

Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 (удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично).

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме

7. Драматургия абстрактного динамического изображения

Цель:

Сформировать навык развития пластического сюжета во времени и пространстве.

Содержание:

Литературный сценарий видеоинсталляции, включаемой в состав сценографического проекта.

Требования:

Задание выполняется в виде набора в любом текстовом редакторе с возможностью его распечатки.

Вопросы к обсуждению

Драматургия абстрактного анимированного изображения и драматургия пьесы: пересечения и контрапункты.

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме

10. Принципы монтажа, склейки, переходы

Цель:

Ознакомиться с принципами и основными приемами монтажа анимированного изображения.

Содержание:

10 примеров монтажных фраз различной стилистики из истории мирового кинематографа.

Требования:

Скаанные из сети Интернет фрагменты фильмов.

Вопросы к обсуждению

Монтажный стык, как источник художественных смыслов.

13 Способы сопряжения изобразительной поверхности видеоинсталляции с театральной декорацией.

Цель:

Сформировать правильное понимание художественных свойств границы мнимого и реального пространств, возникающей при использовании видеоинсталляции в сценографическом проекте.

Содержание:

Эскизная раскадровка метаморфоз виртуального пространства во взаимодействии с динамикой реальной сценографии.

Требования:

Задание выполняется фломастерами на бумаге.

Вопросы к обсуждению

Граница мнимого и реального пространств, как художественная и смысловая проблема.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная:

1. Боулт Джон Э. Художники русского театра. 1880-1930. М., Искусство, 1990
2. Власова Р.И. Русское театральное-декорационное искусство начала XX века. Л., Художник РСФСР, 1984
3. Л.Кулешов. Азбука кинорежиссуры. М. Искусство, 1969
4. Сергей Эйзенштейн. Монтаж. М. Искусство, 1968
5. Брюс Блок. Визуальное повествование
6. А. Заика. Цифровая видеосъемка и монтаж. М. Олма-Пресс, 2006
7. Базанов В. В. Сцена, техника, спектакль. Л-М., 1963.
8. Базанов В. В. Театральная техника в образном решении спектакля. М.: Искусство, 1970.
9. Штернин С. Информационное обеспечение театрального процесса // Сцена. 2004.
10. Авдошина И. А., Сошников В. Д., Познин В. Ф., Денисов А. В., Игнатов П. В., Кузнецов И. Р. Искусство мультимедиа. Мультимедиа и техника. СПб.: СПбГУП, 2010.
11. Левшина Е. Компьютер в театре – вчера, сегодня, завтра // Сцена. 2004. No 4

Дополнительная:

1. Алешин, Л.И. Информационные технологии: Учебное пособие / Л.И. Алешин. -

М.: Маркет ДС, 2011.

2. Басалаева О.Г. Социально-философские аспекты взаимосвязи информационной и культурной картин мира: Автореф. дисс... канд. филос. наук. Кемерово, 2012.
3. Гришин, В.Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебник / В.Н. Гришин, Е.Е. Панфилова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013.
4. Исаев, Г.Н. Информационные технологии: Учебное пособие / Г.Н. Исаев. - М.: Омега-Л, 2013.
5. Максимов, Н.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2010.
6. Максимов, Н.В. Современные информационные технологии: Учебное пособие / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2013.
7. Светлов, Н.М. Информационные технологии управления проектами: Учебное пособие / Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012.
8. Федотова, Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2012.
9. Хлебников, А.А. Информационные технологии: Учебник / А.А. Хлебников. - М.: КноРус, 2014.
10. Черников, Б.В. Информационные технологии в вопросах и ответах: Учебное пособие / Б.В. Черников. - М.: ФиС, 2005.
11. Бычков В.В., Маньковская Н.Б. Виртуальная реальность как феномен современного искусства // Эстетика: Вчера. Сегодня. Всегда. Вып. 2. М.: ИФ РАН, 2006.
12. Шехтер Т. Е. Современный художественный процесс: основные тенденции и перспективы развития. // Современное искусство и отечественный художественный рынок. СПб.: СПбГУП, 2005.
13. Громов Н. Н. Горизонты сценографии. Художественная условность в искусстве оформления спектакля. СПб.: Акционер и К, 2006.
14. Астафьева Т. В. Новые технологии в современном постановочном процессе : на материале театрального искусства Санкт-Петербурга 1990-2010 гг. : диссертация. - Санкт-Петербург, 2011.
15. Овчинникова И. Театр и цифровая революция // Сцена. 2004. No 4.

8.2. Интернет-ресурсы

1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.zipsites.ru/>
2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: <http://www.iqlib.ru>

3. Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://liber.rsuh.ru/>
4. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
5. Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>
6. <http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/>
7. Интернет-библиотека Института философии РА
<http://www.philosophy.ru/library/library.html>
8. <http://elibrary.ru>
9. <http://liber.rsuh.ru>
10. Федеральный портал "Российское образование":
<http://window.edu.ru/catalog/> Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам": <http://window.edu.ru/>
11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: <http://school-collection.edu.ru/>
12. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов:
<http://fcior.edu.ru/>
13. Электронная библиотека "Книгафонд": <http://www.knigafund.ru/>
14. Электронная библиотека " ЭБС IPRbooks": <http://www.iprbookshop.ru/>
15. Электронно-библиотечная система «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний
Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.zipsites.ru/>
2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: <http://www.iqlib.ru>
3. Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://liber.rsuh.ru/>
4. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
5. Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>
6. Официальный сайт Adobe: <https://www.adobe.com/ru/>
7. Официальный сайт SketchUp: <https://www.sketchup.com/ru>
8. Официальный сайт Resolume: <https://resolume.com/>
9. Официальный сайт Madmapper: <https://madmapper.com/>

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ
БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕ-
НИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра режиссуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной,
научной и методической работе
_____/Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Устройство и техническое оборудование сцены

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство
(уровень - магистратура)
профиль «Сценография»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины	3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	4
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	8
5. Содержание учебной дисциплины.....	9
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	9
5.2. Содержание разделов и тем	10
дисциплины.....	
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы	13
обучающихся по дисциплине.....	
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению	13
содержания дисциплины.....	
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	15
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	18
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	20
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение	20
дисциплины.....	
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	20
8.2. Интернет-ресурсы.....	21
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	21
9. Описание материально-технической базы.....	22

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Устройство и техническое оборудование сцены» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Конструкция и оборудование театральной сцены заметно влияют на сложение художественного образа спектакля. Поэтому сценограф должен уверенно ориентироваться в принципах устройства и технического оборудования современной сцены. При проектировании сценографии критически необходимо понимать техническую идеологию театральной машинерии и учитывать ее возможности. В процессе создания спектакля сценограф находится в постоянном контакте с техническими работниками театра. Это требует свободного владения терминологической системой устройства сцены. Изучению этих вопросов посвящена дисциплина «Устройство и техническое оборудование сцены».

Трудоемкость дисциплины «Устройство и техническое оборудование сцены» составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа). Форма промежуточной аттестации для студентов очной формы обучения: в 1 семестре – зачет.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- знать принципы устройства театральной сцены и ее технологического оснащения;
- понимать возможности трансформации сценического пространства;
- правильно организовывать взаимодействие технических и архитектурных свойств сценической площадки с художественными приемами проектирования сценографии.
- понимать принципы работы сценических механизмов;

Задачи:

- изучить развитие и формирование устройства сценической площадки от античности до XX века.
- изучить пропорции основных частей сцены;
- изучить влияние свойств различных материалов на художественный образ сценического пространства;
- изучить устройство планшета сцены;
- изучить устройства трансформации сценической площадки.
- Получить общее представление о правилах составления технической документации;
- освоить терминологическую систему сценической технологии.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Устройство и техническое оборудование сцены» относится к обязательной части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство» для очной формы обучения.

Дисциплина «Устройство и техническое оборудование сцены» – важная составляющая профессиональной квалификации выпускника, так-как в результате ее изучения возникает умение соотносить сценографический проект возможностями конкретной сцены и использовать ее архитектурные и технологические особенности в интересах создания художественного образа спектакля. Обучение по этой дисциплине осуществляется в тесном взаимодействии с освоением таких дисциплин, как: «Философия и история культуры», «История художественных стилей», «История сценографии», «Устройство и техническое оборудование сцены», «Театральное освещение», «Технология изготовления декораций», «Формирование и монтаж видео контента», «Основы театрального менеджмента».

3. Планируемые результаты обучения

Освоение «Устройство и техническое оборудование сцены» направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных и профессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Вариант 1. УК-1.1 Выявляет проблемную ситуацию, проводит критический анализ и осуществляет её декомпозицию на отдельные задачи. УК-1.2 Определяет возможные решения проблемных ситуаций, вырабатывает стратегию действий по их разрешению. Вариант 2. УК-1.1 Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления. УК-1.2 Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта. УК-1.3 Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций.	Знает: - общую методологию научного познания, категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать научную информацию - закономерности исторического развития человечества; - философские категории и проблемы человеческого бытия; - терминологию, позволяющую адекватно воспринимать научную информацию Умеет: - анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; - критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; - осуществлять поиск вариантов решения, поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации; - определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке; Владеет:

		- методами критического анализа и синтеза научной информации; - навыками разработки стратегии достижения поставленной цели как последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности.
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Вариант 1. УК-2.1 Участвует в управлении проектом на всех этапах жизненного цикла. Вариант 2. УК-2.1 Участвует в разработке концепции проекта. УК-2.2 Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы. УК-2.3 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта. УК-2.4 Предлагает процедуры и механизмы оценки качества проекта, инфраструктурные условия для внедрения результатов проекта.	Знает: - методы формирования и управления проектами; - способы оценки и контроля выполнения проекта; - основы психологии; Умеет: - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы; - формулировать цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения. - видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; - формировать план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения;

		- конструктивно преодолевать возникающие разногласия и конфликты между участниками проекта, обеспечить работу команды необходимыми ресурсами; Владеет: - навыком публичного представления результатов проекта (или отдельных его этапов); - способностью к организации и координации работы участников проекта; - способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
ПК-1. <i>Способность к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса.</i>	ПК-1.1. Осознает специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания ПК-1.2. Самостоятельно разрабатывает и реализует творческий замысел в области сценических искусств, в соответствии с выбранным профилем ПК-1.3. Обладает навыками креативной работы в области сценических искусств	Знает: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения Умеет: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; Владеет: - навыками креативной работы в области сценических искусств.
ПК-2. Способен проектировать сценическое пространство с заданными эмоциональными и пластическими	ПК-2.1. Способен проектировать сценическое пространство с заданными эмоциональными и пластическими свойствами	Знает: - основы литературной, драматургической, постановочной, работы; - основы источниковедческой работы;

<i>свойствами, создающими неповторимый образ спектакля.</i>	ПК-2.2. Способен создавать неповторимый образ спектакля	- основы социальной работы с аудиторией; Умеет: - вести кураторскую работу в области театрального проектирования и реализации творческих программ; - вести драматургическую работу. Уметь вести постановочную работу по созданию театрально-культурных проектов; Владеет: - навыками составительской работы в театральной сфере; - навыками драматургической работы; - навыками постановочной деятельности по созданию театрально- культурных проектов; - навыками социальной работы со зрителем.
<i>ПК-3. Способен обеспечить синтез различных видов изобразительного искусства в пределах сценографического проекта.</i>	ПК-3.1. Обеспечивает синтез различных видов изобразительного искусства ПК-3.2. Способен создавать сценографический проект	Знает: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения Умеет: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; Владеет: - навыками креативной работы в области сценических искусств.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины «Устройство и техническое оборудование сцены» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа). Форма промежуточной аттестации для студентов очной формы обучения: в 1 семестре – зачет.

Виды учебной работы		1 семестр	Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		32	32
Лекции		28	28
Практические занятия (семинары)		4	4
Форма промежуточной аттестации		зачет	
2. Самостоятельная работа		40	40
Трудоемкость	час.	72	72
	ЗЕТ	2	2

5. Содержание учебной дисциплины
5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего, час
		Л	ПЗ		
1.	Тема 1. Введение. История развития сцены	2			2
2.	Тема 2. Современная сцена и ее основные части	2			2
3	Тема 3. Составные элементы механизмов.	2			2
4	Тема 4. Основные кинематические схемы театральных подъемных механизмов.	2			2
5	Тема 5. Индивидуальные подъемы	1	1		2
6.	Тема 6. Декорационные штанкетные подъемы	1	1		2
7.	Тема 7. Софитные подъемы	1	1		2
8.	Тема 8. Полетные устройства	2	1		3
9.	Тема 9. Занавесы	2		6	8
10.	Тема 10. Горизонты, панорамы, дороги.	1			1
11	Тема 11. Системы горизонтального перемещения.	2			2
12.	Тема 12. Подъемно-опускная сцена.	2		8	10
13	Тема 13. Поворотная сцена	2		8	10
14	Тема 14. Использование специфических пространств.	2		8	10
15	Тема 15. Системы управления механизацией.	2			2
16	Тема 16. Составление проектной документации.	2		10	12
	Зачет				
	Итого в 1 семестре	28	4	40	72

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

В рамках программы «Методика проектирования сценография» изучаются:

История развития сцены

Театр древней Греции, Театр Древнего Рима, Сцена средних веков.

Развитие и формирование современного облика театра до XX века.

Сцены XX и начала XXI века.

Анализ сценических форм и пространств в контексте развития человеческой цивилизации.

Современная сцена и ее основные части

Определения, функции.

Пропорции основных частей сцены. План и продольный разрез сцены. Вспомогательные части сцены.

Примеры чертежей.

Особенности использования различных материалов.

Правила охраны труда и техники безопасности.

Устройство планшета сцены.

Составные элементы механизмов

Театральная лебедка, как основной движущий элемент театральных подвесов. Составные части и их назначение.

Электродвигатели, редукторы, муфты, тормоза. Конструкция и назначение барабана.

Элементы тросовых подвесных систем. Тросовая система как набор элементов. Конструкция, виды и маркировка тросов, талрепы, коуши, стяжки, чекели, карабины, кольца, их назначение и виды.

Театральные блоки. Блочные системы. Противовесы

Схемы театральных подъемных механизмов

Ручные, противовесные и беспротивовесные схемы подъемных механизмов. Особенности их применения, достоинства и недостатки.

Индивидуальные подъемы

Назначение и сфера применения ИП.

Основные виды индивидуальных подъемов.

Однотросовые и мультитросовые варианты. Кинематические схемы. Цепные лебедки с нерегулируемой и регулируемой скоростью. Верхнее и нижнее подключение лебедок.

Коммутация и система управления.

Допустимые нагрузки

Декорационные штанкетные подъемы

Назначение и сфера применения ДШП. Основные виды ДШП. Ручные ДШП, электромеханические ДШП, противовесные и беспротивовесные. Вальные лебедки. Материал и исполнение штанги ДШП. Составные элементы.

Софитные подъемы

Операторское оборудование, осветительные приборы, грип, прочая специальная техника.

Плоскотня: рамы, пены, флаги.

Софитные подъемы

Назначение и сфера применения софитных подъемов. Основные виды СП. Ручные СП, Электромеханические СП, противовесные и беспротивовесные. Конструкция софитной фермы. Составные элементы СП.

Полетные устройства.

Назначение и сфера применения полетных устройств.

Контролируемые и неконтролируемые ПУ.

Полеты бутафории и людей. Требования техники безопасности.

Применение электроприводов для осуществления полета.

Занавесы.

Определения, функции, виды конструкций.

Занавес как техническое средство и как декорация. Разнообразие эстетических функций занавесов. Способы раскрытия.

Антрактно-раздвижной занавес. Виды дорог АРЗ: тросовая, прямолинейная, криволинейная. Основные части АРЗ.

Виды профилей дороги АРЗ. Особенности расчета полотна занавеса АРЗ.

Расчеты дороги занавеса на прочность. Подъемно-опускной занавес. Особенности конструкции. Расчет полотнища занавеса. Расчет механизма на прочность. Фигурные занавесы. Виды и отличия.

Эффектные занавесы, виды и применение.

Огнестойкий противопожарный занавес. Виды ППЗ. Выдержки из техники безопасности и правил противопожарной безопасности. Конструкция ППЗ. Особенности расположения на сцене. Мягкие противопожарные занавесы

Горизонты, панорамы, дороги.

Горизонт и панорама как элемент декорационного оформления.

Определения и устройство. Сходство и различие.

Особенности конструкции дороги.

Барабаны горизонта и панорамы. Кольцевая панорама. Особенности приводов. Система управления. Применяемые материалы и технологии пошива полотнища для панорамы и горизонта.

Эстетические функции. Основные причины использования. Недостатки, ограничивающие применение. Современные «Заменители».

Использование дорог для горизонтального перемещения мягких и жестких декораций

Системы горизонтального перемещения.

Кулисные машины. Историческое и современное применение. Конструкция. Классические и современные накатные площадки. Возможные виды приводов.

Радиоуправляемые фурки. Тринспортеры. Конструкция транспортера и основные узлы, входящие в его конструкцию. Транспортер с жесткими каретками и с мягкой лентой.

Подъемно-опускная сцена.

Основные виды театральных люков-провалов. Конструкция тросовых, ременных, реечных люков-провалов. Подъемно-опускные площадки. Виды и типы площадок. Выжимные площадки: Ножничные, реечные. Винтовые площадки: с ведущей гай-

кой, с ведущим винтом, современные винтовые пары. Тросовые площадки. Гидравлические площадки. Семейство Serapid. Семейство Spiralift. Принципиальные различия. Достоинства и недостатки.

Сейфы декорационные.

Поворотная сцена.

Виды поворотных кругов: накладной, врезной, барабанный. Кольца. Виды приводов. Конструкции с верхним и нижним расположением опорных катков. Достоинства и недостатки.

Использование специфических пространств.

Архитектурные и инженерные особенности зданий, ограничивающие применение определенных видов механизации. Недостаток высоты, недостаток ширины, отсутствие трюма, карманов, арьерсцены. Трудности с нагрузками, трудности с электрообеспечением. Возможные варианты решения подобных проблем. Использование основных, вспомогательных и дополнительных пространств. Временные и мобильные конструкции.

Системы управления механизацией.

Ручные, автоматизированные и автоматические системы управления. Машинная логика. Датчики

Составление проектной документации.

Состав проекта оснащения сцены механическим оборудованием. Составление чертежей сцены и схем расположения элементов механического оборудования. Расчет затрат на приобретение и изготовление оборудования. Расчет затрат на эксплуатацию оборудования. Оптимизация проекта по различным параметрам.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно зафиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые слова, термины. Проверить

определение терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить глоссарий дисциплины.

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и промежуточной аттестации.

Практические занятия. Система практических занятий позволяет каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения занятий данного вида.

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной подготовке и непосредственно на занятии.

В современных условиях практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверку домашнего задания;
- изучение нового материала;
- рефлексию;
- решение задач;
- моделирование различных ситуаций и др.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на вопросы обучающихся; презентация домашних заданий, обсуждение, решение задач; заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий определяется из собственно практической части и это могут быть обсуждения докладов, рефератов, дискуссии, решение разнообразных задач и др. Обучающимся предлагаются вопросы для подготовки и обсуждения, отражающие содержание аудиторных занятий; типовые задания, выполнение которых будет учитываться при промежуточной аттестации.

Основная и дополнительная литература представлена в соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к аудиторным занятиям.

Приветствуется использование примеров, обобщающих опыт отечественных и зарубежных исследователей.

Методические указания нужны обучающимся для того, чтобы увидеть перспективу изучения дисциплины, спланировать самостоятельную работу, лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к промежуточной аттестации.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным вопросам;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти и/или подготовить наглядный материал;

Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих формах:

- подбор и изучение иллюстративного и описательного материала по отдельным темам
- ознакомление со специальной литературой по разделам и темам дисциплины;
- создание планировок и разрезов различных сцен.
- расчет затрат на эксплуатацию оборудования.
- создание эскизов временных и мобильных конструкций.

6.2. Задания для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы по темам.

Тема 9. Занавесы

Цель:

Научиться использовать театральный занавес во всем разнообразии эстетических и функциональных свойств.

Содержание:

Подобрать многоактную пьесу, требующую использования разных видов занавесов. Описать схему функционирования занавеса, как активного элемента сценографии.

Требования:

Задание выполняется в виде тезисов выступления на семинаре.

Тема 12. Подъемно-опускная сцена**Цель:**

Научиться использовать подъемно-опускные площадки для создания архитектурных композиций или как конструктивную основу объемных элементов.

Содержание:

Эскиз пространственной архитектурной композиции из простых геометрических форм обладающей определенной эмоциональной окраской.

Требования:

Задание выполняется в виде набросков цветными фломастерами или в любой программе формирования изображения.

Тема 13. Поворотная сцена**Цель:**

Научиться использовать вращение сценографических элементов вокруг вертикальной оси для создания разнообразных пространственных и смысловых метеморфоз.

Содержание:

Эскизная раскадровка смысловых и композиционных перемен пространственных свойств сценографии средствами разнонаправленного движения кольца и круга.

Требования:

Задание выполняется в виде набросков цветными фломастерами или в любой программе формирования изображения.

Тема 14. Использование специфических пространств**Цель:**

Научиться использовать особенности имеющегося в распоряжении сценографа «неудобного пространства» с целью создания определенного художественного образа спектакля.

Содержание:

Три варианта композиционного решения пространства одного спектакля (драматургический материал на выбор магистранта): 1. Условный портал ширина

6, высота 2,5м, глубина 3 м; 2. Условный портал ширина 4м, высота 8м., глубина 12 м; 3. Условный портал ширина 7м., высота 7м, глубина 7 м.

Требования:

Задание выполняется в программе Sketch up.

Тема 16. Составление проектной документации

Цель:

Ознакомиться с принципами оптимизации проекта по различным параметрам.

Содержание:

Эскизный чертеж сцены (ширина 14 метров глубина 14 м. + арьер глубиной 4% высота 7 м.; карманы: ширина 5 м., глубина 14 м; Высота портала 8,5м, высота до колосниковой решетки 24 м., поворотный круг диаметром 10 м) и схема расположения элементов механического оборудования.

Требования:

Задание выполняется в любой программе формирования изображения.

Критерии оценивания:

10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом;

8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения;

6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;

4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, слабая логика изложения и обоснования;

2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении;

1 – отсутствие каких-либо знаний.

0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал выставляется неудовлетворительная оценка.

Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 (удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично).

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Тема 5. Индивидуальные подъемы.

Цель:

Научиться использовать технические возможности индивидуальных подъемов для создания динамической сценографии и перемены картин.

Содержание:

Краткий изобразительный сценарий динамического сценографического события, реализуемого индивидуальным подъемом.

Требования:

Задание выполняется в виде эскизной раскадровки на бумаге или в любой программе формирования изображения.

Вопросы к обсуждению:

Обоснование художественной необходимости использования индивидуального подъема в конкретной сценографической компопозиции.

Тема 6. Декорационные штанкетные подъемы.

Цель:

Научиться использовать технические возможности штанкетных подъемов для перемены картин и создания динамической сценографии.

Содержание:

Краткий изобразительный сценарий перемены картин при открытом занавесе, реализуемой штанкетными подъемами.

Требования:

Задание выполняется в виде эскизной раскадровки на бумаге или в любой программе формирования изображения.

Вопросы к обсуждению:

Какие художественные задачи могут решаться средствами управления темпом и ритмом движения штанкетных подъемов?

Тема 7. Софитные подъемы.

Цель:

Ознакомиться с устройством софитного подъема. Научиться использовать софиты, как элемент изобразительной организации сценического пространства. Понять зависимость световой картины от пространственного положения софитного подъема.

Содержание:

Графическая композиции с использованием явленных зрителю софитных подъемов. Темы: 1. «Тысячеглазый бог света сходит с небес на сцену». 2. «Апокалипсис».

Требования:

Задание выполняется в программе Photoshop.

Вопросы к обсуждению:

Возможно ли придание художественного смысла техногенному зрелищу софитных ферм с фонарями?

Тема 8. Полетные устройства.

Цель:

Ознакомиться с назначением и сферой применения полетных устройств.

Содержание:

Краткий изобразительный сценарий сценического полета с определенной эмоциональной окраской.

Требования:

Задание выполняется в программе Photoshop.

Вопросы к обсуждению:

При каких художественных свойствах спектакля необходимо прятать технологическое обеспечение полетного трюка, а при каких – нет?

Тема 10. Горизонты, панорамы, дороги.

Цель:

Научиться использовать горизонт и панораму, как инструмент создания пространственных иллюзий.

Содержание:

Три пространственных эскиза использования панорамы. Плоское пространство, бесконечная глубина, рельеф.

Требования:

Задание выполняется в программе Photoshop.

Вопросы к обсуждению:

Свойства горизонта и панорамы, как элемента художественного пространства спектакля.

Тема 11. Системы горизонтального перемещения

Цель:

Освоить пластические возможности классических и современных накатных площадок для перемены картин и создания динамической сценографии.

Содержание:

Краткий изобразительный сценарий динамического эпизода сценографической картины с использованием накатных площадок.

Требования:

Задание выполняется в виде эскизной раскадровки на бумаге или в любой программе формирования изображения.

Вопросы к обсуждению

Обсуждение на материале представленных сценариев художественной целесообразности использования накатных площадок разных видов.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная:

1. Базанов, В.В. Сцена XX века : учебное пособие. – Л.: Искусство, 1990.
2. Немцов М.В. Электротехника и электроника : учебник. - М.: Кнорус, 2016. - Текст : электронный // НЭБ. - URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_02000022596/
3. Шевелев Г.В. СЦЕНА: механическое оборудование : учебное пособие для театральных колледжей и вузов. – М. : ГИТИС, 2007

Дополнительная:

1. Шверубович В.В. О людях, о театре и о себе. – М. : Искусство, 1976.
2. Базанов В.В. Техника и технология сцены. Л.: Искусство, 1976.- Текст : электронный // НЭБ. - URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_007664181/

3. Листовский В.В. В спектакле участвует техника... Техника сцены и правила ее эксплуатации : словарь-справочник. – М. : ЗАО "Сцены" : ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2009.

8.2. Интернет-ресурсы

1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний
Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.zipsites.ru/>
2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: <http://www.iqlib.ru>
3. Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа:
<http://liber.rsuh.ru/>
4. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. –
Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
5. Российский федеральный образовательный портал Электронный
ресурс/Государственный научно-исследовательский институт
информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим
доступа: <http://www.edu.ru/>
6. <http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/>
7. Интернет-библиотека Института философии РА
<http://www.philosophy.ru/library/library.html>
8. <http://elibrary.ru>
9. <http://liber.rsuh.ru>
10. Федеральный портал "Российское образование": <http://window.edu.ru/catalog/>
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам": <http://window.edu.ru/>
11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: <http://school-collection.edu.ru/>
12. Федеральный центр информационно-образовательных ресур-сов:
<http://fcior.edu.ru/>
13. Электронная библиотека "Книгафонд": <http://www.knigafund.ru/>
14. Электронная библиотека " ЭБС IPRbooks": <http://www.iprbookshop.ru/>
15. Электронно-библиотечная система «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Рукоонт» <http://rucont.ru/>. И ЭБС Лань <http://e.lanbook.com/>

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ
БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ
ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)**

Кафедра режиссуры

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной,
научной и методической работе
_____/Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Работа художника с режиссером-постановщиком»**

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство
(уровень - магистратура)

профиль «Сценография»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины	3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	5
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	10
5. Содержание учебной дисциплины.....	10
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	11
5.2. Содержание разделов и тем.....	12
дисциплины.....	
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	16
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	16
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	18
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	21
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	24
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	24
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	24
8.2. Интернет-ресурсы.....	25
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	26
9. Описание материально-технической базы.....	26

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Работа художника с режиссером-постановщиком» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Взаимодействие художника с режиссером-постановщиком является одним из важнейших элементов в сложении образа спектакля. Поэтому умение художника глубоко проникать в суть режиссерского замысла, определять жанр и тип художественной культуры изображения, психологические свойства пространства действия, точно и убедительно представлять и комментировать свои художественные решения, серьезно влияет на художественный результат.

Для достижения такого умения сценографу необходимо свободно ориентироваться в круге проблем теории изобразительного искусства, уметь объяснять режиссеру визуальные последствия тех или иных постановочных решений. Это позволит художнику достичь максимальной творческой эффективности на пользу их общему детищу – спектаклю.

Только в творческом содружестве режиссера с художником спектакль рождается, как единый творческий организм, в коем сценография неотделима от режиссуры.

Трудоемкость дисциплины «Работа художника с режиссером-постановщиком» составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа). Форма промежуточной аттестации для студентов очной формы обучения: в 1 семестре – зачет, во 2 семестре – зачет с оценкой.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- стать полноценным соавтором режиссера-постановщика в формировании художественного высказывания;

- быть профессионально подготовленным для обсуждения с режиссером художественной и смысловой задачи сценографии;
- уметь трансформировать режиссерские постановочные решения в художественную проблему;
- исчерпывающе формулировать художественные и информационные свойства сценического места действия;
- убедительно представлять и защищать свой сценографический проект.
- эффективно взаимодействовать с режиссером на этапе выпуска спектакля;

Задачи:

- освоить терминологическую систему режиссерско-постановочной работы;
- научиться корректному ведению творческого спора;
- научиться воспринимать сценическое пространство с точки зрения функционального мизансценирования;
- научиться понимать специфические задачи театральной режиссуры;
- освоить приемы обсуждения сценографического эскиза, как проекта пространственной организации спектакля;
- научиться вербально компенсировать неизбежную упрощенность предварительного эскиза;
- освоить методику работы художника-постановщика в процессе сценической репетиции.
- освоить способы помощи режиссеру в построении выразительного графического рисунка мизансцены.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Работа художника с режиссером-постановщиком» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство» для очной формы обучения.

Дисциплина «Работа художника с режиссером-постановщиком» занимает заметное место в профессиональной подготовке выпускника. Обучение по этой дисциплине осуществляется в тесном взаимодействии с освоением таких дисциплин, как: «Философия и история культуры», «История художественных стилей», «Исто-

рия сценографии», «Устройство и техническое оборудование сцены», «Театральное освещение», «Технология изготовления декораций», «Методика проектирования сценографии театрального спектакля», «Формирование и монтаж видео контента», «Основы театрального менеджмента».

3. Планируемые результаты обучения

Освоение дисциплины «Работа художника с режиссером-постановщиком» направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Вариант 1. УК-1.1 Выявляет проблемную ситуацию, проводит критический анализ и осуществляет её декомпозицию на отдельные задачи. УК-1.2 Определяет возможные решения проблемных ситуаций, вырабатывает стратегию действий по их разрешению. Вариант 2. УК-1.1 Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления. УК-1.2 Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта. УК-1.3 Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций.	Знает: - общую методологию научного познания, категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать научную информацию - закономерности исторического развития человечества; - философские категории и проблемы человеческого бытия; - терминологию, позволяющую адекватно воспринимать научную информацию Умеет: - анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; - критически осмысливать и

		обобщать теоретическую информацию; - осуществлять поиск вариантов решения, поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации; - определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке; Владеет: - методами критического анализа и синтеза научной информации; - навыками разработки стратегии достижения поставленной цели как последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности.
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Вариант 1. УК-3.1 Демонстрирует понимание принципов командной работы. УК-3.2 Руководит членами команды для достижения поставленной цели. Вариант 2. УК-3.1 Вырабатывает стратегию командной работы и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели. УК-3.2 Организует, руководит и корректирует работу команды	Знает: - психологию общения, методы развития личности и коллектива; - этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; Умеет: - вырабатывать стратегию сотрудничества и на ее основе организовывать работу команды для достижения поставленной цели; - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы, особенности поведения и мнения

	УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия, возникающие в процессе работы. УК-3.4 Делегирует полномочия членам команды, распределяет поручения, принимает ответственность за общий результат.	(включая критические) людей, с которыми работает/взаимодействует, в том числе посредством корректировки своих действий; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; - организовывать обсуждение разных идей и мнений; Владеет: - системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия; - навыками преодоления возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
<i>УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни</i>	УК- 6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания. УК- 6.2 Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки	Знает: -возможности своих ресурсов, их пределы для успешного выполнения поставленных задач; - психологию мотивации; - способы совершенствования собственной профессиональной деятельности; Умеет: -самостоятельно выявлять мотивы и стимулы для саморазвития; - определять реалистические цели профессионального роста; - планировать профессиональную траекторию с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; Владеет: -технологиями саморазвития;

		- навыками планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда.
ОПК-2. <i>Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства</i>	ОПК-2.1 Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2 Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3 Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)	Знает: - основные принципы создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) - основные принципы организации творческой деятельности Умеет: - самостоятельно организовывать творческий процесс и реализовывать творческие проекты Владеет: - навыками интерпретации современного культурного контекста; - методикой организации творческой работы в сфере искусства
ПК-1. <i>Способность к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса.</i>	ПК-1.1. Осознает специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания ПК-1.2. Самостоятельно разрабатывает и реализует творческий замысел в области сценических искусств, в соответствии с выбранным профилем	Знает: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения Умеет: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; Владеет:

	ПК-1.3. Обладает навыками креативной работы в области сценических искусств	- навыками креативной работы в области сценических искусств.
ПК-2. Способен проектировать сценическое пространство с заданными эмоциональными и пластическими свойствами, создающими неповторимый образ спектакля.	ПК-2.1. Способен проектировать сценическое пространство с заданными эмоциональными и пластическими свойствами ПК-2.2. Способен создавать неповторимый образ спектакля	Знает: - основы литературной, драматургической, постановочной, работы; - основы источниковедческой работы; - основы социальной работы с аудиторией; Умеет: - вести кураторскую работу в области театрального проектирования и реализации творческих программ; - вести драматургическую работу. Уметь вести постановочную работу по созданию театрально-культурных проектов; Владеет: - навыками составительской работы в театральной сфере; - навыками драматургической работы; - навыками постановочной деятельности по созданию театрально- культурных проектов; - навыками социальной работы со зрителем.
ПК-3. Способен обеспечить синтез различных видов изобразительного искусства в пределах сценографического проекта.	ПК-3.1. Обеспечивает синтез различных видов изобразительного искусства ПК-3.2. Способен создавать сценографический проект	Знает: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения Умеет: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности;

		Владеет: - навыками креативной работы в области сценических искусств.
--	--	---

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудовое количество дисциплины «Работа художника с режиссером-постановщиком» составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа). Форма промежуточной аттестации для студентов очной формы обучения: в 1 семестре – зачет, во 2 семестре – зачет с оценкой.

Виды учебной работы		1 семестр	2 семестр	Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		16	32	48
Лекции		12	12	24
Практические занятия (семинары)		4	20	24
Форма промежуточной аттестации – зачет, зачет с оценкой, экзамен		зачет	зачет с оценкой	-
2. Самостоятельная работа		56	40	96
Трудовое количество	час.	72	72	144
	ЗЕТ	2	2	4

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактн ая работа, час.		СРС	Всего, час
		Л	ПЗ		
Раздел I. Первая встреча с режиссером-постановщиком.					
1.	Тема 1. Определение причины и темы совместного творческого высказывания	2			2
2.	Тема 2. Обсуждение драматургической конструкции пьесы.	2		16	18

3	Тема 3. Определение художественной и смысловой задачи сценографии в данном спектакле.	1	2		3
4.	Тема 4. Совместное с режиссером формулирование художественных и информационных свойств сценического места действия	2			2
5.	Тема 5. Обсуждение геометрических свойств сцены и ее технологических возможностей	1			1
6.	Тема 6. Выбор типа материальной культуры спектакля.	2		14	16
7.	Тема 7. Совместное с режиссером формулирование психофизических свойств пространства сценического действия.		2	12	14
8.	Тема 8. Определение возможного круга художественных и смысловых проблем сценического костюма	2		14	16
	Зачет				
	Итого в 1 семестре	12	4	56	72
Раздел II. Взаимодействие с режиссером в процессе проектирования.					
9.	Тема 9. Анализ результатов обсуждения с режиссером предмета художественного высказывания.	1	4		5
10.	Тема 10. Формирование собственной темы художественного высказывания в рамках парадигмы постановочного решения спектакля.	1		8	9
11.	Тема 11. Отличие поставленной режиссером проблемы от ее – предложенного им же – готового решения	1			1
12.	Тема 12. Сценическое пространство с точки зрения функционального мизансценирования.	2			2
13.	Тема 13. Подготовка для обсуждения с режиссером форэскизов сценографического решения	1	3	8	12
14.	Тема 14. Творческие и технические требования к форэскизам.	1			1
15.	Тема 15. Темы, которые необходимо обсудить с режиссером при просмотре форэскизов.	1			1

16.	Тема 16. Самостоятельный анализ режиссерских замечаний и пожеланий по представленным форэскизам	2	6	4	12
17.	Тема 17. Взаимодействие с режиссером в процессе сценических репетиций	1			1
18.	Тема 18. Деловая игра: «Защита сценографического проекта» на материале готового учебного проекта	1	7	20	28
	Зачет с оценкой				
	Итого в 2 семестре	12	20	40	72
	Итого	24	24	96	144

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

В рамках программы «Работа художника с режиссером-постановщиком» изучаются:

Раздел I. Первая встреча с режиссером-постановщиком.

Тема 1. Определение причины и темы совместного творческого высказывания. Обсуждение предмета художественного высказывания режиссера. Точки соприкосновения художественных и нравственных позиций режиссера и художника по отношению к проблематике спектакля. Приемы ведения творческой дискуссии.

Тема 2. Обсуждение драматургической конструкции пьесы. Совместный с режиссером анализ стилистики пьесы. Обсуждение особенностей движения драматургического времени пьесы. Определение критических точек развития сценического действия.

Тема 3. Определение художественной и смысловой задачи сценографии в данном спектакле.

Обсуждение и определение круга художественных проблем, разрешаемых усилиями сценографии. Изобразительный жанр сценографии в контексте

постановочного решения спектакля. Мера общей активности изображения в спектакле. Методика формализации поставленной режиссером задачи.

Тема 4. Совместное с режиссером формулирование художественных и информационных свойств сценического места действия.

Фабульный и сюжетный смысл внешних ремарок автора. Место действия, как художественная проблема. Определение места действия данного спектакля в терминах эмоционального воздействия на зрителя. Особенности динамики перемен мест действия. Монтажный стык сценической перемены, как художественный прием.

Тема 5. Обсуждение геометрических свойств сцены и ее технологических возможностей.

Метрический анализ сценической коробки под углом зрения общего постановочного замысла. Формулирование ограничений и дополнительных возможностей, которые накладывает метрика конкретной сцены на изобразительное решение спектакля. Обсуждение технологических возможностей сценической механизации.

Тема 6. Выбор типа материальной культуры спектакля.

Тип материальной культуры спектакля и его соотношение с свойствами материальной культуры времени и места действия, заданного в тексте. Мера и смысл художественной условности в изображении среды обитания персонажей.

Тема 7. Совместное с режиссером формулирование психофизических свойств пространства сценического действия.

Сценическое пространство, как предлагаемое обстоятельство. Эмоциональные свойства сценической пустоты, как сценографическая задача. Выбор способа построения зрительной глубины в интересах формирования строго определенных психофизических свойств пространства сценического действия.

Тема 8. Определение возможного круга художественных и смысловых проблем сценического костюма.

Совместное с режиссером формулирование стартовых позиций проектного задания для художника по костюмам. Изобразительная парадигма сценического костюма внутри визуального пространства сценографии. Трансформация костюма во времени спектакля.

Раздел II. Взаимодействие с режиссером в процессе проектирования.

Тема 9. Анализ результатов обсуждения с режиссером предмета художественного высказывания.

Самостоятельный анализ творческой дискуссии с режиссером, как способ выработки собственной художественной позиции и уточнения роли художника-постановщика в данном спектакле.

Тема 10. Формирование собственной темы художественного высказывания в рамках парадигмы постановочного решения спектакля.

«Присвоение» художником сюжетной и эстетической проблематики спектакля с целью активизации своей живой эмоциональной и нравственной реакции, порождающей потребность в художественном высказывании.

Тема 11. Отличие поставленной режиссером проблемы от ее – предложенного им же – готового решения.

Режиссеры, будучи людьми другой творческой профессии, часто вместо постановки творческой проблемы, которую необходимо решить средствами изобразительного искусства, предлагают художнику ее готовое решение. Как объяснить режиссеру, почему такой подход резко обедняет результат художественного творчества. Проблема порождает веер решений, готовое решение – одно.

Тема 12. Сценическое пространство с точки зрения функционального мизансценирования.

Совместное с режиссером определение пространственных условий мизансценирования в каждом эпизоде. Множественность физических точек зрения – платическая и смысловая проблема мизансценирования.

Тема 13. Подготовка для обсуждения с режиссером форэскизов сценографического решения. Методика защиты эскизов. Последовательность изложения деталей творческого замысла художника. Необходимые акценты при вербализации художественного решения.

Тема 14. Творческие и технические требования к форэскизам. Перечень художественных задач, решение которых должно быть представлено в эскизах. Необходимая и достаточная пространственная определенность эскизов. Соответствие изображенной метрики пространства эскиза реальной сценической коробке. Чем отличается форэскиз от выставочного

Тема 15. Темы, которые необходимо обсудить с режиссером при просмотре форэскизов.

Соответствие общему постановочному решению следующих художественных элементов: тип культуры; изобразительный жанр; эмоциональные и информационные свойства пространства представленных мест действия; художественный и фабульный смысл сценографических метаморфоз; пространственные возможности для мизансценирования. Сценографические акценты в критических точках развития драматургического движения.

Тема 16. Самостоятельный анализ режиссерских замечаний и пожеланий по представленным форэскизам.

Методика самостоятельного конструктивного анализа режиссерских замечаний по эскизам. Понятие творческого компромисса. Пределы возможностей для компромисса. Как использовать режиссерские замечания и высказывания в интересах творческого результата работы художника.

Тема 17. Взаимодействие с режиссером в процессе сценических репетиций.

Роль художника-постановщика в репетиционном процессе. Мизансцена, как вид изобразительного искусства. Драматургия визуального сюжета. Возможности солирования сценографии. Художник-постановщик между режиссером и художником по свету.

Тема 18. Деловая игра: «Защита сценографического проекта» на материале готового учебного проекта.

Деловая игра проводится в форме защиты реального сценографического проекта, созданного в процессе обучения магистранта. В игре три роли: художник-постановщик, режиссер-постановщик, завпост. Задача художника убедить

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно зафиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить глоссарий дисциплины.

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и промежуточной аттестации.

Практические занятия. Система практических занятий позволяет каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения занятий данного вида.

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной подготовке и непосредственно на занятии.

В современных условиях практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверку домашнего задания;
- изучение нового материала;
- рефлекссию;
- решение задач;
- моделирование различных ситуаций и др.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на вопросы обучающихся; презентация домашних заданий, обсуждение, решение задач; заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий определяется из собственно практической части и это могут быть обсуждения докладов, рефератов, дискуссии, решение разнообразных задач и др. Обучающимся предлагаются вопросы для подготовки и обсуждения, отражающие содержание аудиторных занятий; типовые задания, выполнение которых будет учитываться при промежуточной аттестации.

Основная и дополнительная литература представлена в соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, обобщающих опыт отечественных и зарубежных исследователей.

Методические указания нужны обучающимся для того, чтобы увидеть перспективу изучения дисциплины, спланировать самостоятельную работу, лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к промежуточной аттестации.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным вопросам;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти и/или подготовить наглядный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-15 минут.

Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих формах:

- подбор и изучение иллюстративного и описательного материала по отдельным
- ознакомление со специальной литературой по разделам и темам дисциплины;
- подготовка тезисов выступлений на семинарах;
- подготовка к участию в ролевых играх;

6.2. Задания для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы по теме:

Тема 1. Определение причины и темы совместного творческого высказывания

Цель:

Выработать навык формулирования художественной цели создаваемого проекта.

Содержание:

Короткое (1-1,5 стр.) эссе о причинах выбора данного материала и общей цели художественного высказывания. (Драматургический материал – на выбор магистранта.)

Требования:

Задание выполняется в виде литературного текста.

Текст тезисов набирается в любом текстовом редакторе с возможностью дальнейшей распечатки.

Задание для самостоятельной работы по теме:

Тема 3. Определение художественной и смысловой задачи сценографии в данном спектакле.

Цель:

Научиться добиваться строгой корреляции художественного и информационного аспекта сценографии на стадии постановки задачи.

Содержание:

Сформулировать и обосновать корреляцию предлагаемых пластических свойств сценического пространства с сутью постановочного замысла. Выполнить это задание для трех спектаклей разных драматургических жанров. Названия – на выбор студента.

Требования:

Задание выполняется в виде тезисов выступления на семинаре.

Текст тезисов набирается в любом текстовом редакторе

Задание для самостоятельной работы по теме:

Тема 6. Выбор типа материальной культуры спектакля.

Цель:

Освоить методику обсуждения с режиссером и совместного выбора типа материальной культуры данного спектакля.

Содержание:

Описание пластических свойств выбранного типа материальной культуры, обоснование такого выбора. Выполнить задание для классической оперы XIX века и для современной рок-оперы. (Названия – на выбор магистранта)

Требования:

Задание выполняется в виде тезисов выступления на семинаре.

Текст тезисов набирается в любом текстовом редакторе.

Задание для самостоятельной работы по теме:

Тема 7. Совместное с режиссером формулирование требуемых психофизических свойств пространства сценического действия.

Цель:

Научиться формулировать задачу создания определенных психофизических свойств пространства сценографии в интересах создаваемого образа.

Содержание:

Набор требуемых эмоциональных свойств сценографического пространства, сформулированный в категориях зрительского восприятия.

(Драматургический материал – на выбор магистранта.)

Требования:

Задание выполняется в виде тезисов выступления на семинаре.

Текст тезисов набирается в любом текстовом редакторе

Задание для самостоятельной работы по теме:

Тема 11. Формирование собственной темы художественного высказывания в рамках парадигмы постановочного решения спектакля.

Цель:

Развить умение – глубоко понимая суть предлагаемого режиссером постановочного решения – создавать на его основе и в его развитие собственное художественное высказывание.

Содержание:

Серия эскизных раскадровок, иллюстрирующая смысл и образную цель пластической идеи художника. Тезисы выступления на обсуждении.

(Драматургический материал – на выбор магистранта.)

Требования:

Задание выполняется в любой эскизной технике или в программе формирования изображения. В случае ручного рисования раскадровку необходимо сфотографировать для демонстрации на аудиторном экране.

Задание для самостоятельной работы по теме:

Тема 13. Методика демонстрации и защиты форэскизов.

Цель:

Освоить методику обсуждения с режиссером предварительных эскизов сценографического решения. Освоить способы корректного ведения творческой дискуссии.

Содержание:

План последовательного устного комментария к демонстрируемым эскизам.

Требования:

Задание выполняется в виде тезисов.

Текст тезисов набирается в любом текстовом редакторе

Задание для самостоятельной работы по теме:

Тема 16. Самостоятельный анализ режиссерских замечаний и пожеланий по представленным форэскизам

Цель:

Освоить методику творческого осмысления и формализации результатов дискуссии с режиссером-постановщиком по представленным форэскизам.

Содержание:

Перечень необходимых изменений и их пластический смысл. Выбор между частичной корректировкой и принципиальной переделкой эскизов.

Требования:

Задание выполняется в виде эскизных набросков, отражающих принципиальную суть корректировки или общее направление переделки.

Задание для самостоятельной работы по теме:

Деловая игра: «Защита сценографического проекта» на материале готового учебного проекта

Цель:

Отработать приемы презентации и защиты окончательного проекта сценографии.

Содержание:

Тезисы устной презентации. Ролик показывающий динамику перестановок и трансформаций сценографии или многостраничный PDF файл, содержащий правильную последовательность эскизов и ракадровок с целью демонстрации их на дисплее или проекционном экране. В деловой игре используется один из проектов, созданных во втором семестре изучения дисциплины «Теория и практика сценографии».

Требования:

Ролик выполняется в разрешении Full HD, PDF записывается с установкой High Quality, эскизы или макет фотографируются для демонстрации через проектор.

Текст тезисов набирается в программе Word

Критерии оценивания:

10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом;

8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения;

6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;
4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, слабая логика изложения и обоснования;
2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении;
1 – отсутствие каких-либо знаний.
0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал выставляется неудовлетворительная оценка.
Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 (удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично).

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме:

Тема 3. Определение художественной и смысловой задачи сценографии в данном спектакле.

Цель:

Научиться добиваться полного взаимопонимания с режиссером на стадии постановки смысловой задачи сценографии.

Содержание:

Тезисы для обсуждения с режиссером предлагаемых пластических свойств сценического пространства в их взаимосвязи с сутью постановочного замысла

Требования:

Задание выполняется в виде логически структурированного текста.

Текст набирается в любом текстовом редакторе.

Вопросы к обсуждению

Сформулировать и обосновать корреляцию предлагаемых пластических свойств сценического пространства и постановочного замысла.

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме:

Тема 7. Совместное с режиссером формулирование требуемых психофизических свойств пространства сценического действия.

Цель:

Научиться четко формулировать задачу создания определенных психофизических свойств пространства сценографии в интересах создаваемого образа.

Содержание:

Набор требуемых эмоциональных свойств сценографического пространства, сформулированный в категориях зрительского восприятия.

(Драматургический материал – на выбор магистранта.)

Требования:

Задание выполняется в виде логически структурированного текста.

Текст набирается в любом текстовом редакторе.

Возможно использование эскизных раскадровок.

Вопросы к обсуждению:

Эмоциональное воздействие на зрителя пространственной и колористической систем сценографии.

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме:

Тема 10. Анализ результатов обсуждения с режиссером предмета художественного высказывания.**Цель:**

Научиться эффективно анализировать результаты творческой дискуссии с режиссером спектакля.

Содержание:

Серия эскизных раскадровок, фиксирующих суть необходимых изменений или направление дальнейшего творческого поиска. Тезисы выступления на обсуждении.

Требования:

Раскадровка выполняется фломастерами на бумаге.

Вопросы к обсуждению:

Влияние результатов творческой дискуссии с режиссером на дальнейшую работу над проектом.

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме:

Тема 13. Методика демонстрации и защиты форэскизов.**Цель:**

Освоить методику обсуждения с режиссером предварительных эскизов сценографического решения. Освоить способы корректного ведения творческой дискуссии.

Содержание:

План последовательного устного комментария к демонстрируемым эскизам.

Требования:

Задание выполняется в виде тезисов.

Текст тезисов набирается в любом текстовом редакторе

Вопросы к обсуждению

Метрика изображенного на эскизе пространства, особенности композиции и колористического решения под углом зрения общего постановочного замысла.

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме:

Тема 16. Самостоятельный анализ режиссерских замечаний и пожеланий по представленным форэскизам

Цель:

Научиться конструктивно использовать результат творческой дискуссии с режиссером.

Содержание:

Выбор между частичной корректировкой и принципиальной переделкой эскизов.

Требования:

Задание выполняется в виде эскизных набросков, отражающих принципиальную суть корректировки или общее направление переделки.

Вопросы к обсуждению

Анализ причины возникновения творческих разногласий с режиссером.

Обосновать выбор между частичной корректировкой и принципиальной переделкой эскизов.

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме:

Тема 18. Деловая игра: «Защита сценографического проекта» на материале готового учебного проекта

Цель:

Отработать приемы и способы презентации и защиты сценографического проекта.

Содержание:

Сценарий презентации сценографического проекта.

Требования:

Сценарий выполняется в виде текста, содержащего последовательность элементов презентации, перечень опорных тем устного выступления, примерный тайминг.

Вопросы к обсуждению:

Защита проекта, ответы на вопросы режиссера-постановщика.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная:

1. Грегорян Е.А. Основы композиции в прикладной графике. Учебно-методическое пособие. Ереван 2003
2. Литвинов, Г.В. Сценография: Учебное пособие / Литвинов Геннадий Васильевич, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Г.В. Литвинов. — Челябинск: ЧГАКИ, 2013.— 184 с. — ISBN 978-5-94839-388-9. ЭБС РУКОНТ
3. Объемно-пространственная композиция: Учеб. для вузов/ А.В. Степанов, В.И. Мальгин, Г.И. Иванова и др. – М.: Стройиздат, 1993
1. Боулт Джон Э. Художники русского театра. 1880-1930. М., Искусство, 1990
2. Власова Р.И. Русское театральное-декорационное искусство начала XX века. Л., Художник РСФСР, 1984

Дополнительная:

1. Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт. М., Советский художник, 1990
2. Михайлова А. А. Образ спектакля. М., Искусство, 1978
3. Михайлова А.А. Мейерхольд и художники. М., Галарт, 1995.
4. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до середины XX века . М., Эдиториал УРСС, 1997
5. Пожарская М. Русские сезоны в Париже. 1908-1929. М., Искусство, 1988
6. Сидорина Е.В. Русский конструктивизм. Истоки, идеи, практика. М., 1995
7. Коваленко Г.А. Александра Экстер. Путь художника. Художник и время. М., Советский художник, 1993
8. Москва -Париж. 1900-1930. Каталог выставки. М., Советский художник, 1981
9. Козлинский В. Фрезе Э. Художник и театр. М., Искусство, 1975
10. А.Е.Суржаненко. Малярные и обойные работы. М, Высшая школа, 1964г
11. Кринский Ф.К., Ламцов И.В., Туркус М.А. Элементы архитектурно-пространственной композиции. – М. Стройиздат, 1968
12. Основы архитектурной композиции и проектирования Ю.Г.Божко, Г.И. Иванова, Н.А. Киреева и др.: Под общ. ред. А.А. Тица. – К.: «Вища школа», 1976
13. Кирсанова Р.М. Сценический костюм и театральная публика в России

- XIX века. 18. Художники театра о своём творчестве. М., Искусство, 1973
14. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. Собрание сочинений в 8 томах. М., 1954
15. Пожарская М.Н. А.Я. Головин. Путь художника. Художник и время. М., Искусство, 1990
16. Березкин В.И. Открытая сцена Давида Боровского. М. Книжный дом «Либроком», 2009
17. Санникова, Л.И. Художественный образ в сценографии. М.: Изд-во "Лань", 2016
18. Вилькин А.М. О границах дозволенного. Педагогические импровизации на заданную тему М. ГИТИС, 2011.
19. Боровский Д.Л. Убегающее пространство. М.: Эксмо, 2006.
20. Бархин С.М. Ламповая копоть. М. 2007
21. Л.Кулешов. Азбука кинорежиссуры. М. Искусство, 1969
22. Сергей Эйзенштейн. Монтаж. М. Искусство, 1968
23. Брюс Блок. Визуальное повествование
24. А. Заика. Цифровая видеосъемка и монтаж. М. Олма-Пресс, 2006

8.2. Интернет-ресурсы

1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний
Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.zipsites.ru/>
2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: <http://www.iqlib.ru>
3. Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа:
<http://liber.rsuh.ru/>
4. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. –
Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
5. Российский федеральный образовательный портал Электронный
ресурс/Государственный научно-исследовательский институт
информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим
доступа: <http://www.edu.ru/>
6. <http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/>
7. Интернет-библиотека Института философии РАН
<http://www.philosophy.ru/library/library.html>
8. <http://elibrary.ru>
9. <http://liber.rsuh.ru>
10. Федеральный портал "Российское образование": <http://window.edu.ru/catalog/>
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам": <http://window.edu.ru/>
11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: <http://school-collection.edu.ru/>

12. Федеральный центр информационно-образовательных ресур-сов:
<http://fcior.edu.ru/>
13. Электронная библиотека "Книгафонд": <http://www.knigafund.ru/>
14. Электронная библиотека " ЭБС IPRbooks": <http://www.iprbookshop.ru/>
15. Электронно-библиотечная система «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руконт» <http://rucont.ru/>. И ЭБС Лань <http://e.lanbook.com/>

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий

	лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ
БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕ-
НИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра режиссуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной,
научной и методической работе
_____/Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Технология изготовления театрального макета

по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство
(уровень - магистратура)

профиль «Сценография»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины	4
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	9
5. Содержание учебной дисциплины.....	9
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	9
5.2. Содержание разделов и тем.....	10
дисциплины.....	
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	12
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	12
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	14
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	15
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	17
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	17
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	17
8.2. Интернет-ресурсы.....	18
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	18
9. Описание материально-технической базы.....	19

Ведение

Рабочая программа учебной дисциплины «Технология изготовления театрального макета» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Театральный макет является незаменимым инструментом проектирования сценографии. Поэтому знание основ технологии изготовления макета является неотъемлемой частью квалификации художника-постановщика спектакля. Как и в архитектуре, в театральной декорации пространственные соотношения сами по себе порождают определенный художественный образ. Макет представляет сценографу возможность искать пластические гармонии в трехмерном пространстве. А режиссеру воочию предъявляет структуру пространства мизансценирования. Театр, как известно, не знает целой формы – все подлежит сборке-разборке. Эта проблема тоже может быть в принципе решена на театральном макете. Кроме того, макет является основой для осуществления «выгородки» в репетиционном процессе.

Изучению этих вопросов посвящена дисциплина «Технология изготовления театрального макета».

Трудоемкость дисциплины «Технология изготовления театрального макета» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа). Форма промежуточной аттестации для студентов очной формы обучения: зачет в 3-м семестре.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- уметь пользоваться театральным макетом, как инструментом художественного проектирования в трехмерном пространстве;
- уметь использовать архитектурные особенности данной сценической коробки в интересах сценографического решения;
- достичь правильного восприятия выразительности трехмерной контрформы сценографического проекта;
- понимать пластические особенности различных фактур для создания определенного образа спектакля;
- уметь пользоваться театральным макетом для отработки динамики сценографического решения;

Задачи:

- научиться изготавливать планировочные планы декораций по готовым эскизам;
- научиться правильно выбирать масштаб макетирования в соответствии с функцией данного макета;
- научиться изготавливать точные развертки трехмерных деталей для использования в прирезках;
- изучить основные свойства классических, полимерных и композитных материалов;
- освоить приемы работы с различными материалами;
- освоить приемы и способы имитации различных материалов в театральном макете;
- научиться изготавливать для макета основные виды динамических элементов сцены.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Технология изготовления театрального макета» относится к части ФТД. Факультативы по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство» для очной формы обучения.

Дисциплина «Технология изготовления театрального макета» – важная составляющая профессиональной квалификации выпускника, так-как в результате ее

изучения возникает возможность искать и находить художественные и технологические сценографические решения в реально трехмерном пространстве. Обучение по этой дисциплине осуществляется в тесном взаимодействии с освоением таких дисциплин, как: «Философия и история культуры», «История художественных стилей», «История сценографии», «Устройство и техническое оборудование сцены», «Театральное освещение», «Технология изготовления декораций», «Формирование и монтаж видео контента», «Основы театрального менеджмента».

3. Планируемые результаты обучения

Освоение «Технология изготовления театрального макета» направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных и профессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Вариант 1. УК-1.1 Выявляет проблемную ситуацию, проводит критический анализ и осуществляет её декомпозицию на отдельные задачи. УК-1.2 Определяет возможные решения проблемных ситуаций, вырабатывает стратегию действий по их разрешению. Вариант 2. УК-1.1 Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления. УК-1.2 Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта.	Знает: - общую методологию научного познания, категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать научную информацию - закономерности исторического развития человечества; - философские категории и проблемы человеческого бытия; - терминологию, позволяющую адекватно воспринимать научную информацию Умеет: - анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними;

	УК-1.3 Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций.	- критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; - осуществлять поиск вариантов решения, поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации; - определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке; Владеет: - методами критического анализа и синтеза научной информации; - навыками разработки стратегии достижения поставленной цели как последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности.
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Вариант 1. УК-2.1 Участвует в управлении проектом на всех этапах жизненного цикла. Вариант 2. УК-2.1 Участвует в разработке концепции проекта. УК-2.2 Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы.	Знает: - методы формирования и управления проектами; - способы оценки и контроля выполнения проекта; - основы психологии; Умеет: - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы; - формулировать цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в

	УК-2.3 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта. УК-2.4 Предлагает процедуры и механизмы оценки качества проекта, инфраструктурные условия для внедрения результатов проекта.	зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения. - видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; - формировать план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; - конструктивно преодолевать возникающие разногласия и конфликты между участниками проекта, обеспечить работу команды необходимыми ресурсами; Владеет: - навыком публичного представления результатов проекта (или отдельных его этапов); - способностью к организации и координации работы участников проекта; - способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Вариант 1. УК-3.1 Демонстрирует понимание принципов командной работы. УК-3.2 Руководит членами команды для достижения поставленной цели.	Знает: - психологию общения, методы развития личности и коллектива; - этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; Умеет:

	Вариант 2. УК-3.1 Вырабатывает стратегию командной работы и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели. УК-3.2 Организует, руководит и корректирует работу команды УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия, возникающие в процессе работы. УК-3.4 Делегирует полномочия членам команды, распределяет поручения, принимает ответственность за общий результат.	- вырабатывать стратегию сотрудничества и на ее основе организовывать работу команды для достижения поставленной цели; - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы, особенности поведения и мнения (включая критические) людей, с которыми работает/взаимодействует, в том числе посредством корректировки своих действий; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; - организовывать обсуждение разных идей и мнений; Владеет: - системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия; - навыками преодоления возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
ПК-2. Способен проектировать сценическое пространство с заданными эмоциональными и пластическими свойствами, создающими неповторимый образ спектакля.	ПК-2.1. Способен проектировать сценическое пространство с заданными эмоциональными и пластическими свойствами ПК-2.2. Способен создавать неповторимый образ спектакля	Знает: - основы литературной, драматургической, постановочной, работы; - основы источниковедческой работы; - основы социальной работы с аудиторией; Умеет: - вести кураторскую работу в области театрального проектирования и реализации творческих программ;

		- вести драматургическую работу. Уметь вести постановочную работу по созданию театрально-культурных проектов; Владеет: - навыками составительской работы в театральной сфере; - навыками драматургической работы; - навыками постановочной деятельности по созданию театрально- культурных проектов; - навыками социальной работы со зрителем.
ПК-3. Способен обеспечить синтез различных видов изобразительного искусства в пределах сценографического проекта.	ПК-3.1. Обеспечивает синтез различных видов изобразительного искусства ПК-3.2. Способен создавать сценографический проект	Знает: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения Умеет: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; Владеет: - навыками креативной работы в области сценических искусств.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины «Технология изготовления театрального макета» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа). Форма промежуточной аттестации для студентов очной формы обучения: в 3 семестре – зачет.

Виды учебной работы	3 семестр	Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:	32	32

Виды учебной работы		3 семестр	Всего часов
Лекции		10	10
Практические занятия (семинары)		22	22
Форма промежуточной аттестации – зачет		зачет	
2. Самостоятельная работа		40	40
Трудоемкость	час.	72	72
	ЗЕТ	2	2

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего, час
		Л	ПЗ		
1.	Тема 1 Театральный макет – модель художественного пространства спектакля	2			2
2.	Тема 2. «Творческие, технологические и эксплуатационные задачи, решаемые с помощью макета.	1			1
3	Тема 3. . Выбор масштаба макетирования. Художественные аспекты масштабирования.	1			1
4	Тема 4. Планировка	1	1	4	6
5	Тема 5. . Подмакетник. Выбор степени подробности модели сценического пространства	1			1
6.	Тема 6. Подмакетник. Материалы и технология изготовления	1	2		3
7.	Тема 7. Прирезка. Сотворение мира	1	4	10	15
8.	Тема 8. Прирезка. Схема мизансценирования		2		2

9.	Тема 9. Прирезка. Схема монтировки	1	2		3
10.	Тема 10. Чистовой макет. Выбор меры художественной условности деталей и фактур	1			1
11.	Тема 11. Чистовой макет. Материалы и технология изготовления.		11	26	37
	Зачет				
	Итого в 1 семестре	10	22	40	72

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

В рамках программы «Технология изготовления театрального макета» изучаются:

Тема 1. Театральный макет – модель художественного пространства спектакля. Творческие возможности театрального макета, как особого вида проектирования театральной сценографии. Выставочная форма театрального макета.

Тема 2. Творческие и технологические задачи, решаемые с помощью макета. Поиск реальной и иллюзорной пространственной метрики сценографического решения. Композиция сценического пространства. Колористика. Контроль композиции с точки зрения множественности углов зрения. Отработка динамики сценографических перемен.

Тема 3. Масштаб макетирования. Художественные и технологические аспекты масштабирования.

Факторы, влияющие на выбор масштаба макетирования сценографии. Особенности трансформации художественного впечатления в зависимости от масштаба изображения. Как достичь необходимой корреляции макета и сценического пространства в конкретном проекте.

Тема 4. Планировка.

Изготовление планировки на основе готового эскиза сценографии. Габаритные чертежи для изготовления макета. Корректировка планировки и изготовление производственных габаритных чертежей на основании художественной и технологической информации, полученной в процессе создания макета.

Тема 5. Подмакетник. Выбор полноты модели сценического пространства.

Функции подмакетника. Универсальный подмакетник. Выставочный подмакетник. Насколько точно подмакетник воспроизводит архитектуру портала и внутреннее устройство сценического пространства – выбор полноты модели.

Тема 6. Подмакетник. Материалы и технология изготовления.

Возможные конструкции подмокетников в зависимости от функциональной модели использования. Имитация сценической механизации. (Верхней и нижней). Использование дерева, картона, различных металлов, ткани для изготовления подмакетника. Чистовая обработка подмакетника.

Тема 7. Прирезка. Сотворение мира.

Прирезка – сотворение пространственной парадигмы видимого мира спектакля, способ формирования геометрических свойств и соотношений сценографического проекта. Материалы для изготовления прирезки. Технология сборки прирезки.

Тема 8. Прирезка. Схема мизансценирования.

Предварительное определение мизансценических возможностей и свойств сценографического проекта с помощью прирезки.

Тема 9. Прирезка. Схема монтировки.

Предварительное определение круга конструкторских проблем и способов монтировки готовой сценографии. Корректировка сценографического решения с участием технолога.

Тема 10. Чистовой макет. Выбор меры художественной условности деталей и фактур.

Функции чистового макета. Выбор технологических способов изготовления чистового макета, как художественная проблема. Степень подробности или художественной условности макета, как художественный прием, позволяющий продемонстрировать общую стилистику готовой сценографии. Художественные особенности выставочного макета, определяемые его существованием в одном экспозиционном пространстве с другими макетами или художественными объектами.

Тема 10. Чистовой макет. Материалы и технология изготовления

Технологические и визуальные свойства материалов, применяемые при изготовлении театрального макета. Основные приемы изготовления архитектурных деталей,

мебели, объектов живой природы, различных механизмов. Основные приемы имитации всевозможных фактур. Механизация чистового макета.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно зафиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить глоссарий дисциплины.

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и промежуточной аттестации.

Практические занятия. Система практических занятий позволяет каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения занятий данного вида.

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной подготовке и непосредственно на занятии.

В современных условиях практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверку домашнего задания;
- изучение нового материала;
- рефлексию;
- решение задач;
- моделирование различных ситуаций и др.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на вопросы обучающихся; презентация домашних заданий, обсуждение, решение задач; заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий определяется из собственно практической части и это могут быть обсуждения докладов, рефератов, дискуссии, решение разнообразных задач и др. Обучающимся предлагаются вопросы для подготовки и обсуждения, отражающие содержание аудиторных занятий; типовые задания, выполнение которых будет учитываться при промежуточной аттестации.

Основная и дополнительная литература представлена в соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, обобщающих опыт отечественных и зарубежных исследователей.

Методические указания нужны обучающимся для того, чтобы увидеть перспективу изучения дисциплины, спланировать самостоятельную работу, лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к промежуточной аттестации.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным вопросам;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти и/или подготовить наглядный материал;

Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих формах:

- подбор и изучение иллюстративного и описательного материала по отдельным темам
- ознакомление со специальной литературой по разделам и темам дисциплины;
- изготовление планировки по готовому эскизу;
- изготовление бумажной прирезки;
- работа над чистовым макетом театральной декорации.

6.2. Задания для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы по темам.

Тема 4. Планировка

Цель:

Научиться изготавливать планировку по готовому эскизу.

Содержание:

Планировка сценографического проекта на площадке с заданными параметрами.

Требования:

Задание выполняется в виде чертежа, выполненного в программе SketchUp или Adobe Illustrator

Тема 7. Прирезка

Цель:

Освоить методику создания бумажного эскиза пространственной сценографической композиции

Содержание:

Прирезка, выполненная на основании эскиза и планировки.

Требования:

Задание выполняется в виде трехмерного бумажного эскиза, выполненного в строго определенном масштабе.

Тема 11. Чистовой макет.

Цель:

Овладеть основами технологии изготовления театрального макета

Содержание:

Макет театральной декорации примерно в 50 % ГОТОВНОСТИ.

Требования:

Задание выполняется в виде чистового макета в картонном подмакетнике

Критерии оценивания:

10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом;

8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения;

6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;

4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, слабая логика изложения и обоснования;

2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении;

1 – отсутствие каких-либо знаний.

0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал выставляется неудовлетворительная оценка.

Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 (удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично).

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме

Тема 4. Планировка

Цель:

Научиться изготавливать планировку по готовому эскизу.

Содержание:

Эскизная планировка и вертикальные проекции элементов сценографического проекта.

Требования:

Задание выполняется в виде наброска, выполненного фломастерами на бланке плана сцены с метровой сеткой.

Вопросы к обсуждению

Влияние множественности зрительских точек зрения на планировочное решение сценографии.

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме

Тема 6. Подмакетник. Материалы и технология изготовления

Цель:

Приобрести навыки изготовления театрального подмакетника.

Содержание:

Чертежи и развертки для изготовления подмакетника.

Требования:

Задание выполняется в программе Sketch up, или вручную на ватмане.

Вопросы к обсуждению

Технология изготовления подмакетника.

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме

Тема 7. Прирезка

Цель:

Освоить методику создания бумажного эскиза пространственной сценографической композиции.

Содержание:

Абстрактная композиция из бумаги, иллюстрирующая основную пластическую идею организации сценического пространства спектакля.

Требования:

Композиция выполняется из одноцветной бумаги. При необходимости фиксируются цветовые акценты.

Вопросы к обсуждению

Соответствие пластического образа представленной композиции постановочной идее спектакля.

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме:

Тема 11. Чистовой макет. Материалы и технология изготовления.

Цель:

Овладеть основами технологии изготовления театрального макета

Содержание:

Подмакетник, готовый для изготовления в нем макета сценографии.

Набор фактур, и материалов, которые будут использоваться в макете.

Требования:

Подмакетник изготавливается из переплетного картона толщиной 2,5 мм или черного пенокартона толщиной 6-8 мм.

Вопросы к обсуждению

Технология изготовления театрального макета.

.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная:

1. Базанов, В.В. Сцена XX века : учебное пособие. – Л.: Искусство, 1990.
2. Немцов М.В. Электротехника и электроника : учебник. - М.: Кнорус, 2016. - Текст : электронный // НЭБ. - URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_02000022596/
3. Шевелев Г.В. СЦЕНА: механическое оборудование : учебное пособие для театральные колледжей и вузов. – М. : ГИТИС, 2007

Дополнительная:

1. Базанов В.В. Техника и технология сцены. Л.: Искусство, 1976.- Текст : электронный // НЭБ. - URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_007664181/
2. Листовский В.В. В спектакле участвует техника... Техника сцены и правила ее эксплуатации : словарь-справочник. – М. : ЗАО "Сцены" : ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2009.
3. Шверубович В.В. О людях, о театре и о себе. – М. : Искусство, 1976.

8.2. Интернет-ресурсы

1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.zipsites.ru/>
2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: <http://www.iqlib.ru>
3. Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://liber.rsuh.ru/>
4. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
5. Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>
6. <http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/>

7. Интернет-библиотека Института философии РА
<http://www.philosophy.ru/library/library.html>
8. <http://elibrary.ru>
9. <http://liber.rsuh.ru>
10. Федеральный портал "Российское образование":
<http://window.edu.ru/catalog/> Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам": <http://window.edu.ru/>
11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: <http://school-collection.edu.ru/>
12. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов:
<http://fcior.edu.ru/>
13. Электронная библиотека "Книгафонд": <http://www.knigafund.ru/>
14. Электронная библиотека "ЭБС IPRbooks": <http://www.iprbookshop.ru/>
15. Электронно-библиотечная система «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руконт» <http://rucont.ru/>. И ЭБС Лань <http://e.lanbook.com/>

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная

культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ
БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ
ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра режиссуры

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе

_____/Морозова И.С./

31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Информационные технологии в профессиональной сфере»
по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство
(уровень - магистратура)

профиль «Сценография»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины	4
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	6
5. Содержание учебной дисциплины.....	7
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	7
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	8
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	13
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	13
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	15
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	17
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	24
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	24
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	24
8.2. Интернет-ресурсы.....	26
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	26
9. Описание материально-технической базы.....	26

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной сфере» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Программа «Информационные технологии в профессиональной сфере» несомненно является важной составляющей профессии художника-сценографа. Понимание и знание компьютерных программ необходимо сценографу для создания полноценного визуального образа спектакля.

Для работы над проектом сценографии спектакля художнику требуется множество инструментов, в частности графических редакторов для создания плоского и трехмерного изображения. Благодаря этому, эскизы сценографии могут стать максимально приближенными к реальности сценического пространства как для самого художника, так и для всей группы постановочной части спектакля.

Именно благодаря компьютерным программам, можно достичь высокой точности технической составляющей театральных проектов (планы, разрезы, габаритные чертежи, технические задания и прочее).

Также обширную сферу возможностей открывает использование в театре видеопроекции. Изучение всего арсенала инструментария информационных технологий позволяет художнику-сценографу создавать и поддерживать театральные проекты на уровне требований современности. Для работы с видео инсталляцией необходимо углубленное знание специализированных программ, которые изучаются в данной дисциплине.

Информационные технологии позволяют художнику многократно повысить продуктивность своей деятельности. Изучение специализированных программ дает возможность не только визуально, но и технически профессионально выстроить процесс разработки проекта.

Трудоемкость дисциплины «Информационные технологии в профессиональной сфере» составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов). Форма промежуточной аттестации для студентов очной формы обучения: в 1 семестре – зачет, в 3 семестре – экзамен.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- внедрение в арсенал сценографа современных технологий, позволяющих ему выйти на новый современный уровень;
- формирование художника-сценографа как специалиста, уверенно ориентирующегося в профессиональных компьютерных программах;
- освоение умения выстраивать и соединять художественную и техническую составляющие театрального проекта;
- расширение запаса технических знаний художника-сценографа за счет освоения различных способов воплощения творческого замысла.

Задачи:

- овладеть навыками создания плоскостных и трёхмерных изображений для сценографического проекта;
- освоить методику и приемы монтажа видеоконтента;
- научиться методике работы с раскадровками;
- освоить приемы создания различных визуальных эффектов;
- научиться работе с планировками и габаритными чертежами;
- ознакомиться с методами работы с видеоинсталляцией;
- научиться создавать и использовать статичное и анимированное изображение для использования в сценографии спектакля;
- научиться применять мэппинг как инструмент создания визуально-технического образа спектакля.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной сфере» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство» для очной формы обучения.

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной сфере» занимает важнейшее место в профессиональной подготовке выпускника. Обучение по этой дисциплине осуществляется в тесном взаимодействии с освоением таких дисциплин, как: «Сценография: теория и практика», «Устройство и техническое

оборудование сцены», «Театральное освещение», «Технология изготовления декораций», «Формирование и монтаж видео контента».

3. Планируемые результаты обучения

Освоение дисциплины «Информационные технологии в профессиональной сфере» направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-3 <i>Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности</i>	ОПК-3.1. Понимает основные принципы работы современных информационных технологий ОПК-3.2. Использует принципы работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач профессиональной деятельности	Знает: - основные принципы работы современных информационных технологий Умеет: - осуществлять поиск и систематизацию информации в отечественных и зарубежных информационных системах сети Интернет, - решать профессиональные задачи с помощью современных информационных технологий, Владеет: - навыками применения современных информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-4. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные педагогические	ОПК-4.1 Планирует образовательный процесс ОПК-4.2 Разрабатывает методические материалы ОПК-4.3 Анализирует различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	Знает: – основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; – различные системы и методы отечественной и зарубежной педагогики, в том числе в сфере культуры и искусства; - знает принципы разработки учебных и методических материалов; Умеет: - планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для

принципы и методы обучения		решения задач педагогические методики; – формировать на основе анализа различных систем и методов в области педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; – ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами; Владеет: - различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и создания учебно-методических материалов; - навыками самостоятельной работы с учебно-методическими материалами
-----------------------------------	--	--

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины «Информационные технологии в профессиональной сфере» составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов). Форма промежуточной аттестации для студентов очной формы обучения: в 1 семестре – зачет, в 3 семестре – экзамен.

Виды учебной работы		1 семестр	2 семестр	3 семестр	Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		20	20	24	64
Лекции		10	-	-	10
Практические занятия (семинары)		6	16	32	54
Форма промежуточной аттестации – зачет, зачет с оценкой, экзамен		зачет	-	экзамен-36	36
2. Самостоятельная работа		20	20	40	80
Трудоемкость	час.	40	40	64	180
	ЗЕТ	1	1	3	5

5. Содержание учебной дисциплины
5.1. Тематический план для очной формы обучения

№№	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего, час
		Л	ПЗ		
Раздел I. Графические редакторы для работы с плоскостным изображением (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator)					
1.	Тема 1. Обзор программ Adobe Photoshop Adobe Illustrator. Основы работы с растровым и векторным изображением.	4	-	2	6
2.	Тема 2. Создание изображения. Обработка изображения. Adobe Photoshop.	2	1	3	6
3	Тема 3. Использование дополнительных эффектов программы (стили слоя, фильтры, маски).		1	3	4
4.	Тема 4. Основы покадровой анимации в Adobe Photoshop.	2	1	2	5
Раздел II. Программы для работы с трехмерным изображением (Adobe Photoshop, SketchUp)					
5.	Тема 5. Создание объемного изображения с помощью программы Adobe Photoshop.		1	4	5
6.	Тема 6. Основы программы SketchUp. Создание простого трехмерного объекта. Использование шаблонных объектов.	2	1	4	7
7.	Тема 7. Работа с пространственным трехмерным объектом по готовым чертежам.		1	2	3
	Зачет				
	Итого в 1 семестре	10	6	20	36
Раздел III. Программы для работы с видеомонтажом и анимацией (Adobe Premiere, Adobe After Effects)					
8.	Тема 8. Основы монтажа в программе Adobe Premiere. Простой монтаж на основе готовой видеосъемки.	-	2	3	5
9.	Тема 9. Сложный монтаж в программе Adobe Premiere на основе собственной видеосъемки.	-	2	3	5
10.	Тема 10. Adobe After Effects: создание анимированного изображения, постобработка готового видео, добавление эффектов.	-	2	3	5

11.	Тема 11. Работа с титрами в программе Adobe After Effects.	-	2	3	5
12.	Тема 12. Дополнительные возможности программы Adobe After Effects. Наложение звука.	-	6	4	10
13.	Тема 13. Рендер видео. Вывод готового видеоматериала для различных носителей (проектор, плазменный экран).	-	2	4	6
	Итого во 2 семестре	-	16	20	36
Раздел IV. Программы для видеопроекций и мэппинга (Resolume Arena, Madmapper)					
14.	Тема 14. Основы работы в программе Resolume Arena.	-	6	8	14
15.	Тема 15. Создание простого проекта для одного проектора в программе Resolume Arena.	-	6	8	14
16.	Тема 16. Работа с титрами и другими типами текстов в Resolume Arena.	-	6	8	14
17.	Тема 17. Создание сложного проекта для нескольких устройств вывода и объемной проекции (мэппинга), используя несколько программ.	-	8	8	16
18.	Тема 18. Обзор различных программ для мэппинга видео (Madmapper и другие)	-	6	8	14
	Экзамен				36
	Итого в 3 семестре	-	32	40	72
	Итого	10	54	80	180

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Раздел I.

Графические редакторы для работы с плоскостным изображением (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator)

Тема 1.

Обзор программ Adobe Photoshop Adobe Illustrator.

Основы работы с растровым и векторным изображением.

Интерфейс программы Adobe Photoshop, интерфейс программы Adobe Illustrator. Панель инструментов. Инструменты векторные и растровые. Разница между растровым и векторным изображением.

Формат и разрешение изображений. Понятие рабочая область. Создание простого объекта из геометрических форм в двух видах в двух программах: растр и вектор.

Тема 2.

Создание изображения. Обработка изображения. Adobe Photoshop.

Способы создания изображения. Стандартные и нестандартные параметры изображений. Основные цветовые модели: RGB, CMYK, Lab. Основные инструменты ретуши и цветокоррекции: Curves, Levels, Hue/Saturation, Color Balance. Корректирующие слои. Виды цветовых пространств.

Тема 3.

Использование дополнительных эффектов программы (стили слоя, фильтры, маски).

Свойства слоев в программе Adobe Photoshop. Применение эффектов в программе Adobe Photoshop. Работа с кистями в программе Adobe Photoshop.

Основные фильтры программы, применение фильтров к изображению, галерея фильтров, настройки Пластики.

Принцип работы с кривыми Безье в программе Adobe Illustrator. Настройки текста в программах Adobe Photoshop и Adobe Illustrator: сходства, различия.

Тема 4.

Основы покадровой анимации в Adobe Photoshop.

Общие принципы покадровой анимации. Особенности создания и редактирования слоев для анимации. Панель timeline, особенности, настройки. Добавление и редактирование ключевых точек. Анимация позиции, размера, прозрачности и точки привязки.

Создание gif-изображения с помощью программы Adobe Photoshop.

Виды форматов изображения: импорт и экспорт файлов.

Раздел II.

Программы для работы с трехмерным изображением (Adobe Photoshop, SketchUp)

Тема 5.

Создание объемного изображения с помощью программы Adobe Photoshop.

Инструменты создания 3D изображения в программах Adobe Photoshop и Adobe Illustrator. Создание 3D-объектов из 2D-изображений.

Преобразование двухмерные слои в трехмерные открытки (плоскости с трехмерными свойствами).

Создание 3D-сетки из содержимого в градациях серого, сохраненного в 2D-изображении.

Построение 3D-объема из мультикадрового файла.

Плоскость, двусторонняя плоскость, сфера, цилиндр.

Тема 6.

Основы программы SketchUp. Создание простого трехмерного объекта. Использование шаблонных объектов.

Знакомство с интерфейсом программы SketchUp. Инструменты создания, редактирования, перемещения объектов. Инструменты заливки и наложения текстур. Создание простых объемных форм. Создание групп и компонентов. Возможности и отличия web-версии программы SketchUp.

Тема 7.

Работа с пространственным трехмерным объектом по готовым чертежам.

Сложные объекты в программе.

Последовательность работы с чертежом при переносе в программу SketchUp.

Текстуры в программе SketchUp: использование готовых, создание текстур.

Использование шаблонов сооружений, предметов интерьера и пр. в программе SketchUp.

Настройки освещения в программе SketchUp. Настройки света с помощью плагина LightUp.

Раздел III.

Программы для работы с видеомонтажом и анимацией (Adobe Premiere, Adobe After Effects)

Тема 8.

Основы монтажа в программе Adobe Premiere. Простой монтаж на основе готовой видеосъемки.

Adobe Premiere: знакомство с интерфейсом программы, основные инструменты.

Создание проекта и импорт клипа. Принципы работы по раскадровке при создании видеоролика. Основы редактирования. Работа с графиками и заголовками. Работа с аудио: добавление, редактирование.

Добавление эффектов.

Тема 9.

Сложный монтаж в программе Adobe Premiere на основе собственной видеосъемки.

Виды монтажных склеек, их использование в программе Adobe Premiere.

Видео пресеты: их функции и варианты применения в программе Adobe Premiere.

Фильтры и цветокоррекция видео в программе Adobe Premiere.

Монтаж сложных сцен и настройка переходов. Работа с хромакеем.

Советы по оптимизации Adobe Premiere.

Тема 10.

Adobe After Effects: создание анимированного изображения, постобработка готового видео, добавление эффектов.

Adobe After Effects: знакомство с интерфейсом программы, основные инструменты. Принцип работы и виды ключевых точек в программе Adobe After Effects. Группы эффектов в программе Adobe After Effects.

Инструмент Марионетка (Puppet tool) в программе Adobe After Effects.

Использование масок в программе Adobe After Effects.

Ротоскопинг и инструмент Roto Brush в программе Adobe After Effects.

Коррекция времени в программах Adobe Premiere и Adobe After Effects.

Тема 11.

Работа с титрами в программе Adobe After Effects.

Инструменты для работы с текстом в программе Adobe After Effects. Создание и редактирование текста. Основные настройки абзаца и символа.

Возможности анимации текста.

Использование пресетов анимации текста.

Тема 12.

Дополнительные возможности программы Adobe After Effects.

Наложение звука.

Способы обработки звука в программе Adobe After Effects. Работать со звуковыми дорожками. Компоновка одной звуковую композицию из разных отрывков.

Аудиоэффекты: «В обратном порядке», «НЧ и ВЧ», «Задержка», «Фланджер и хор», «Модулятор», «Параметрическая коррекция».

Тема 13. Рендер видео.

Вывод готового видеоматериала для различных носителей (проектор, плазменный экран).

Общие сведения о рендеринге и экспорте. Рендеринг и экспорт с помощью панели «Очередь рендеринга». Управление элементами рендеринга. Рендеринг и экспорт фильма с использованием очереди рендеринга. Параметры панели «Очередь рендеринга». Состояние элемента рендеринга. Управление элементами и изменение состояний рендеринга.

Рендеринг и экспорт с помощью Adobe Media Encoder.

Поддерживаемые выходные форматы, кодеки видео.

Особенности вывода финального изображения.

Раздел IV. Программы для видеопроекций и мэппинга (Resolume Arena, Madmapper)

Тема 14.

Основы работы в программе Resolume Arena.

Знакомство с интерфейсом программы. Импорт материала в программу Resolume Arena.

Триггеры (кнопки) клипов. Микширование (Mixing). Эффекты (Effects).

Рабочий процесс в Resolume. Параметры слоев и колонок в программе.

Глобальная скорость и контроль направления

Тема 15.

Создание простого проекта для одного проектора в программе Resolume Arena.

Работа со слоями и каналами в программе Resolume Arena. Способы наложений и переходов в программе Resolume Arena.

Работа с аудио, синхронизация звука и видео в программе Resolume Arena.

Использование футажей в программе Resolume Arena.

Автоматические переходы в слое. Кроссфейдер.

Тема 16.

Работа с титрами и другими типами текстов в Resolume Arena.

Создание текстовых слоев в программе. Возможности анимации текстового слоя.

Переходы текстов, наложения и эффекты слоев применительно к текстовым объектам.

Набор текста в живом режиме с отображением на экране проектора.

Тема 17.

Создание сложного проекта для нескольких устройств вывода и объемной проекции (мэппинга), используя несколько программ.

Особенности вывода материала на несколько устройств одновременно.

Синхронизация времени отображения и времени переходов.

Панель Video output: настройки режимов отображения и вывода.

Мэппинг в программе Resolume Arena. Особенности подготовки материала для мэппинга.

Тема 18.

Обзор различных программ для мэппинга видео (Madmapper и другие)

Краткий обзор возможностей программы Madmapper.

Краткий обзор возможностей программы Isadora.

Анализ и сравнение всех возможных программ для мэппинга: плюсы и минусы, возможности использования и особенности каждой из программ.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно зафиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить глоссарий дисциплины.

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и промежуточной аттестации.

Практические занятия. Система практических занятий позволяет каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения занятий данного вида.

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной подготовке и непосредственно на занятии.

В современных условиях практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверку домашнего задания;
- изучение нового материала;
- рефлексию;
- решение задач;
- моделирование различных ситуаций и др.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на вопросы обучающихся; презентация домашних заданий, обсуждение, решение задач; заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий определяется из собственно практической части и это могут быть обсуждения докладов, рефератов, дискуссии, решение разнообразных задач и др. Обучающимся предлагаются вопросы для подготовки и обсуждения, отражающие содержание аудиторных

занятий; типовые задания, выполнение которых будет учитываться при промежуточной аттестации.

Основная и дополнительная литература представлена в соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, обобщающих опыт отечественных и зарубежных исследователей.

Методические указания нужны обучающимся для того, чтобы увидеть перспективу изучения дисциплины, спланировать самостоятельную работу, лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к промежуточной аттестации.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным вопросам;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти и/или подготовить наглядный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-15 минут.

Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих формах:

- подбор и изучение технического материала по отдельным темам;
- ознакомление со специальной литературой по разделам и темам дисциплины;
- анализ аналогов компьютерных программ, представленных на рынке;
- выполнение заданий по созданию объектов с помощью компьютерных программ по конкретным параметрам;
- создание и редактирование различных видов изображений: плоских, трехмерных, анимационных, видео.

6.2. Задания для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы по теме

5. Создание трехмерного изображения

Цель:

Освоить и закрепить навык создания эскиза объекта в трехмерном пространстве.

Содержание:

Изобразить в объеме скульптурный объект на свободную тему. Поместить в реальную локацию.

Требования:

Задание выполняется в программе Adobe Photoshop.

7. Работа с пространственным трехмерным объектом по готовым чертежам

Цель:

Закрепить умения работы с чертежами, научиться создавать объемные декорации, пользоваться шаблонами для мебели.

Содержание:

Построенную во время практических занятий коробку сцены наполнить декорациями, мебелью и реквизитом.

Требования:

Задание выполняется в программе SketchUp.

9. Сложный видеомонтаж на основе собственной видеосъемки

Цель:

Закрепить умения работы в программе, смонтировать проект из отснятых видеороликов.

Содержание:

Монтаж видеоклипа на 30 секунд – 1 минуту на заданную тему (будет предоставлено несколько тем на выбор).

Требования:

Задание выполняется в программе Adobe Premiere.

10. Создание анимированного изображения, постобработка готового видео, добавление эффектов.

Цель:

Закрепить знания о возможных эффектах в программе, использовать их на практике.

Содержание:

Взять за основу собственное анимированное изображение / видео, созданное для предыдущего задания. Отобрать необходимые для проекта эффекты, использовать их.

Требования:

Задание выполняется в программе Adobe After Effects.

15. Создание простого проекта для одного проектора в программе Resolume Arena.**Цель:**

Освоить различные типов переходов видео, продумать и проработать тайминг всех переходов.

Содержание:

В проекте из 3–5 каналов со статичными и видео изображениями настроить автоматические переходы по заданному таймингу.

Требования:

Задание выполняется в программе Resolume Arena.

16. Работа с титрами и другими типами текстов в Resolume Arena.**Цель:**

Создать динамичные субтитры в программе.

Содержание:

Собрать готовые субтитры с текстом готового произведения (пьесы) на выбор.

Требования:

Задание выполняется в программе Resolume Arena.

17. Создание сложного проекта для нескольких устройств вывода и объемной проекции (мэппинга), используя несколько программ.**Цель:**

Финализировать полноценный проект, подготовленный во время практических занятий для вывода на несколько устройств.

Содержание:

Максимально проработать собственный масштабный проект, подготовить к выводу на несколько устройств.

Требования:

Задание выполняется в программе Resolume Arena.

18. Обзор различных программ для мэппинга видео (Madmapper и другие)**Цель:**

Попробовать в работе различные программы для мэппинга видео.

Содержание:

Собрать из единых источников проект для мэппинга в двух разных программах на выбор из предложенных.

Требования:

Задание выполняется в программах Resolume Arena, Madmapper, Isadora.

Критерии оценивания:

10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом;

8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения;

6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;

4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, слабая логика изложения и обоснования;

2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении;

1 – отсутствие каких-либо знаний.

0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал выставляется неудовлетворительная оценка.

Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 (удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично).

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме

1. Обзор программ Adobe Photoshop Adobe Illustrator. Основы работы с растровым и векторным изображением.

Цель:

Понять разницу между растровым и векторным изображением.

Содержание:

Создать простой объект из геометрических форм в двух видах в двух программах: растр и вектор.

Требования:

Задание выполняется параллельно в двух программах – Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.

Вопросы к обсуждению:

Какие сложности возникли в работе с программами, в чем сходство и различие интерфейсов?

2. Создание изображения. Обработка изображения. Adobe Photoshop.**Цель:**

Освоить методы ретуши и цветокоррекции.

Содержание:

Взять за основу две фотографии, полностью изменить цветовую палитру (день – ночь, лето – зима).

Требования:

Задание выполняется в программе Adobe Photoshop.

Вопросы к обсуждению:

Как можно добиться эффекта тонального изменения изображения за минимальное количество действий?

3. Использование дополнительных эффектов программы.**Цель:**

Научиться пользоваться инструментами маска, фильтры, стили слоя.

Содержание:

Создать коллаж из нескольких готовых изображений на свободную тему.

Требования:

Задание выполняется в программе Adobe Photoshop.

Вопросы к обсуждению:

Каким образом можно создать имитацию рельефа в программе?

4. Основы покадровой анимации в Adobe Photoshop.

Цель:

Освоить принципы работы с простой анимацией в программе.

Содержание:

Создать gif-изображение на 2 секунды со сменой 10 кадров.сек.

Требования:

Задание выполняется в программе Adobe Photoshop.

Вопросы к обсуждению:

От чего зависит гладкость переходов в анимации?

5. Создание трехмерного изображения**Цель:**

Научиться пользоваться инструментом 3D и всеми его настройками в программе Adobe Photoshop.

Содержание:

Создать 3D-копию реального простого объекта (предмет посуды или бытовой техники).

Требования:

Задание выполняется в программе Adobe Photoshop.

Вопросы к обсуждению:

Для создания каких еще объектов применим данный инструмент?

6. Основы программы SketchUp. Создание простого трехмерного объекта. Использование шаблонных объектов.**Цель:**

Ознакомиться с интерфейсом программы.

Содержание:

Создать простой трехмерный объект мебели (табуретка / стол).

Требования:

Задание выполняется в программе SketchUp.

Вопросы к обсуждению:

Как создать скругленный объект в программе?

7. Работа с пространственным трехмерным объектом по готовым чертежам

Цель:

Обучиться работе с чертежами реальных сценических пространств.

Содержание:

Построить коробку сцены по заданному плану и разрезу.

Требования:

Задание выполняется в программе SketchUp.

Вопросы к обсуждению:

Каковы особенности планов сценических пространств? Каковы сходства и различия в организации пространств различных театров?

8. Основы монтажа в программе Adobe Premiere. Простой монтаж на основе готовой видеосъемки.

Цель:

Обучиться основным понятиям видеомонтажа.

Содержание:

Собрать видео, используя несколько видов монтажных склеек.

Требования:

Задание выполняется в программе Adobe Premiere.

Вопросы к обсуждению:

Какие существуют типы наложений видео?

9. Сложный видеомонтаж на основе собственной видеосъемки

Цель:

Освоить съемку на заданную тему для последующего видеомонтажа в программе Adobe Premiere.

Содержание:

Придумать сюжет для видео (будет предложено несколько тем на выбор), по раскадровке снять видеоматериал.

Требования:

Задание выполняется с помощью специализированного оборудования для съемки (видеокамера). При отсутствии таковой - возможна съемка на смартфон.

Вопросы к обсуждению:

Сколько необходимо отснять видеоматериала, чтобы затем собрать видеоролик продолжительностью 1 минута?

10. Создание анимированного изображения, постобработка готового видео, добавление эффектов.

Цель:

Изучить возможность создания анимированного изображения.

Содержание:

На основе собственного видео и/или статичных изображений создать анимированный ролик.

Требования:

Задание выполняется в программе Adobe After Effects.

Вопросы к обсуждению:

Какие варианты анимации изображения существуют?

11. Работа с титрами в программе Adobe After Effects.

Цель:

Изучить возможности анимации текста.

Содержание:

Создать короткий ролик с анимированными титрами к любому существующему фильму на выбор.

Требования:

Задание выполняется в программе Adobe After Effects.

Вопросы к обсуждению:

Какие примеры титров к фильмам можно назвать наиболее интересными в художественном плане?

12. Дополнительные возможности программы Adobe After Effects. Наложение звука.

Цель:

Изучить инструмент звука в программе.

Содержание:

Для подготовленного ранее ролика с титрами подобрать звук, наложить.

Требования:

Задание выполняется в программе Adobe After Effects.

Вопросы к обсуждению:

Каким образом работают ключевые точки в настройках звука?

13. Рендер видео. Вывод готового видеоматериала для различных носителей (проектор, плазменный экран).

Цель:

Обучиться создавать готовое к выводу на различные носители видео.

Содержание:

Произвести рендер всех видео, сделанных ранее на занятиях.

Требования:

Задание выполняется в программах Adobe Premiere, Adobe After Effects.

Вопросы к обсуждению:

Какие видео кодеки предусмотрены для вывода на проекционные экраны?

14. Основы работы в программе Resolume Arena.

Цель:

Ознакомиться с интерфейсом программы, попробовать импортировать различные заготовки в проект.

Содержание:

Собрать проект в программе из готовых видео, статичных изображений, звуков.

Требования:

Задание выполняется в программе Resolume Arena.

Вопросы к обсуждению:

Сколько устройств для вывода можно использовать одновременно?

15. Создание простого проекта для одного проектора в программе Resolume Arena.

Цель:

Научиться работать с каналами вывода / группами / слоями.

Содержание:

Собрать проект из 3–5 каналов из собственных видео и статичных изображений для вывода на один проектор.

Требования:

Задание выполняется в программе Resolume Arena.

Вопросы к обсуждению:

Какие типы переходов существуют в программе?

16. Работа с титрами и другими типами текстов в Resolume Arena.

Цель:

Ознакомиться с возможностями анимации текста в программе.

Содержание:

Попробовать создать 5 видов титров с различными способами появлений и переходов.

Требования:

Задание выполняется в программе Resolume Arena.

Вопросы к обсуждению:

Каков минимальный размер отображения текста на проекционной плоскости для комфортного чтения?

17. Создание сложного проекта для нескольких устройств вывода и объемной проекции (мэппинга), используя несколько программ.

Цель:

Подготовить полноценный проект для возможности вывода на несколько устройств (проектор, плазма).

Содержание:

Из собственных видео, статичных изображений, объемных изображений, титров, звуков собрать в программе проект из нескольких каналов.

Требования:

Задание выполняется в программе Resolume Arena.

Вопросы к обсуждению:

Каким образом оптимальнее всего подготовить изображение для мэппинга?

18. Обзор различных программ для мэппинга видео (Madmapper и другие)

Цель:

Ознакомиться и проанализировать различные программы для мэппинга видео.

Содержание:

Сравнить различные программы для мэппинга.

Требования:

Задание выполняется в программах Resolume Arena, Madmapper, Isadora.

Вопросы к обсуждению:

В чем разница и сходство программ для мэппинга?

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основные источники:

1. Алешин, Л.И. Информационные технологии: Учебное пособие / Л.И. Алешин. - М.: Маркет ДС, 2011.
2. Гришин, В.Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебник / В.Н. Гришин, Е.Е. Панфилова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013.
3. Исаев, Г.Н. Информационные технологии: Учебное пособие / Г.Н. Исаев. - М.: Омега-Л, 2013.
4. Базанов В. В. Сцена, техника, спектакль. Л-М., 1963.
Базанов В. В. Театральная техника в образном решении спектакля. М.: Искусство, 1970.
5. Штернин С. Информационное обеспечение театрального процесса // Сцена. 2004.
6. Авдошина И. А., Сошников В. Д., Познин В. Ф., Денисов А. В., Игнатов П. В., Кузнецов И. Р. Искусство мультимедиа. Мультимедиа и техника. СПб.: СПбГУП, 2010.
7. Левшина Е. Компьютер в театре – вчера, сегодня, завтра // Сцена. 2004. No 4

Дополнительные источники:

1. Басалаева О.Г. Социально-философские аспекты взаимосвязи информационной и культурной картин мира: Автореф. дисс... канд. филос. наук. Кемерово, 2012.
2. Гришин, В.Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебник / В.Н. Гришин, Е.Е. Панфилова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013.

3. Исаев, Г.Н. Информационные технологии: Учебное пособие / Г.Н. Исаев. - М.: Омега-Л, 2013.
4. Максимов, Н.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2010.
5. Максимов, Н.В. Современные информационные технологии: Учебное пособие / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2013.
6. Светлов, Н.М. Информационные технологии управления проектами: Учебное пособие / Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012.
7. Федотова, Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2012.
8. Хлебников, А.А. Информационные технологии: Учебник / А.А. Хлебников. - М.: КноРус, 2014.
9. Черников, Б.В. Информационные технологии в вопросах и ответах: Учебное пособие / Б.В. Черников. - М.: ФиС, 2005.
10. Бычков В.В., Маньковская Н.Б. Виртуальная реальность как феномен современного искусства // Эстетика: Вчера. Сегодня. Всегда. Вып. 2. М.: ИФ РАН, 2006.
11. Шехтер Т. Е. Современный художественный процесс: основные тенденции и перспективы развития. // Современное искусство и отечественный художественный рынок. СПб.: СПбГУП, 2005.
12. Громов Н. Н. Горизонты сценографии. Художественная условность в искусстве оформления спектакля. СПб.: Акционер и К, 2006.
13. Астафьева Т. В. Новые технологии в современном постановочном процессе : на материале театрального искусства Санкт-Петербурга 1990-2010 гг. : диссертация. - Санкт-Петербург, 2011.
14. Овчинникова И. Театр и цифровая революция // Сцена. 2004. No 4.

8.2 Интернет-ресурсы:

1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.zipsites.ru/>
2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: <http://www.iqlib.ru>
3. Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://liber.rsuh.ru/>
4. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
5. Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим

доступа: <http://www.edu.ru/>

6. Официальный сайт Adobe: <https://www.adobe.com/ru/>

7. Официальный сайт SketchUp: <https://www.sketchup.com/ru>

8. Официальный сайт Resolume: <https://resolume.com/>

9. Официальный сайт Madmapper: <https://madmapper.com/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руко́нт» <http://rucont.ru/>. И ЭБС Лань <http://e.lanbook.com/>

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы

3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА»
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе

_____/Морозова И.С./

31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Иностранный язык в сфере профессионального общения»

по направлению подготовки

52.04.03 Театральное искусство

(уровень - магистратура)

профиль «Мастерство актера»

профиль «Сценография»

профиль «Режиссура»

профиль «Театральный менеджмент»

профиль «Театральная драматургия и сценарное искусство»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины.....	4
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	6
5. Содержание учебной дисциплины.....	6
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	6
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	7
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	9
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	9
6.2. Задания для самостоятельной работы	11
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	12
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации	21
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин.....	22
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	23
8.2. Интернет-ресурсы	24
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	23
9. Описание материально-технической базы.....	24

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере профессионального общения» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессионального общения» ориентирована на межкультурную коммуникацию, обучение аспектам коммуникативной деятельности, опору на когнитивные процессы усвоения языка (аналитические знания, задания на связанность и сопоставления и др.), аутентичность материала, связь обучения со всеми видами речевой деятельности, развитие общекультурной и профессиональной компетенции будущих магистров.

Успешное межкультурное профессиональное взаимодействие членов деловых социумов означает адекватное коммуникативное поведение при установлении взаимоотношений профессионального сотрудничества и предполагает, наряду с достаточно высоким уровнем владения иностранным языком, умение адекватно интерпретировать социокультурное многообразие партнеров по коммуникации при решении практических задач.

Предметом познавательной деятельности магистрантов, изучающих иностранный язык, являются типичные ситуации, возникающие в деловом общении в англоязычном социуме, их структуризация и языковая манифестация. Формирование способности к профессиональной интерактивной деятельности, познание мира профессионального общения и его правил, развитие навыков идентификации и порождения речевых моделей многообразных ситуаций делового сотрудничества – есть обучение стратегиям профессионального коммуникативного воздействия на партнера. Достигается это путем моделирования в учебном процессе ситуаций профессионального сотрудничества, в которых иностранный язык выступает как инструмент социального взаимодействия личности и профессионального инофонного коллектива, в нем отражаются все изменения социокультурных факторов, влияющие на иерархию смыслов и ценностей в картине мира личности ее менталитет прагматические установки.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов), дисциплина изучается в 2-ом семестре.

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой во втором семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- научить будущих магистров коммуникативно-ориентированному владению иностранным языком в профессионально-значимых ситуациях межкультурного делового общения. Под коммуникативными умениями и навыками понимается, наряду с языковыми, способность к принятию социокультурной специфики иноязычного социума и передаче информации профессионально-делового характера на иностранном языке;

- обучить специальным речевым моделям, коррекции профессионального дискурса, - реализации стратегии коммуникативного взаимодействия в каждой ситуации, направленной на достижение соглашения в решении практических задач

Задачи:

- развитие навыков восприятия и узнавания лексического материала в тексте или разговоре (когнитивно-концептных, информационных), определение лингвистических реалий в социальных сферах жизни (восприятие, узнавание, воспроизведение их в диалогах, в ситуациях, приближенных или связанных с действительностью);

- развитие навыков (семантические, лингвистические), позволяющих магистру вычленить необходимый языковой материал, оформить его и оперировать им как в устной, так и в письменной речи;

- овладение устной и письменной речью (речевые, индивидуальные) в пределах пройденной профессионально-ориентированной лексики;

- формирование устойчивого навыка работы с текстом, развитие умения выражать мысли на письме;

- обучение магистрантов практическому владению языком. В новых экономических условиях значительно изменилась суть понятия «практическое владение». Сюда входит не только язык конкретных специальности или направления, но и умение дифференцированно применять язык в варьирующихся ситуациях делового общения, знание культурологического аспекта, то есть формирование языковой личности будущего магистра.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Иностранный язык в сфере профессионального общения» является дисциплиной обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство (квалификация (степень) "магистр").

Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессионального общения» связана с такими дисциплинами как «Психология и педагогика высшей театральной школы», «Философия и история культуры» и другими.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение дисциплины «Иностранный язык в сфере профессионального общения» направлено на формирование следующей универсальной компетенции (табл.1).

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1 Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. УК-4.2 Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках. УК-4.3 Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык.	Знает: - различные формы речи (устной и письменной; монологической и диалогической) на иностранном языке; - особенности основных функциональных стилей английского языка; - языковой материал русского и иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах профессиональной деятельности; - современные коммуникативные технологии на иностранном языке Умеет: - демонстрировать интегративные умения, необходимые для написания, письменного перевода и редактирования различных рецензионных текстов (эссе, обзоров, критических статей и т.п.); - представлять результаты академической и профессиональной деятельности на различных мероприятиях, включая научные и международные;

		Владеет: - системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными грамматическими категориями; - навыками коммуникации, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия.
--	--	---

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов), дисциплина изучается в 2-ом семестре.

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой во втором семестре для магистрантов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		48
Лекции		4
Практические занятия		44
Форма промежуточной аттестации — зачет с оценкой		-
2. Самостоятельная работа, час.		60
Трудоемкость	час.	108
	ЗЕТ	3

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Всего, час.
		Л	ПЗ		
1.	Тема 1. Theatre as an art form, acting, performance and life.		3	3	6
2.	Тема 2. The art of communication. Communicative and conversational speech acts.		2	3	5
3.	Тема 3. Stanislavsky system. Make-Believe.	2	2	3	7
4.	Тема 4. Conversational speech. Exploring the language of drama.		3	3	6
5.	Тема 5. Major duties of the theatre director. The actor/director relationship. Effective teambuilding strategies.		3	3	6

6.	Тема 6. Creating imagery in a work of art.		3	3	6
7.	Тема 7. What we know about Shakespeare.		2	4	6
8.	Тема 8. Impromptu speech. Persuasive speech. Intonation significance.		3	3	6
9.	Тема 9. Art criticism. Literary criticism and review.		3	3	6
10.	Тема 10. Classic theater plays.	2	2	3	7
11.	Тема 11. Stylistics of drama discourse.		3	3	6
12.	Тема 12. What makes a great theatre actor?		2	4	6
13.	Тема 13. Dialogue as a constituent resource for dramatic discourse.		2	4	6
14.	Тема 14. Behind the curtain or a step inside the theatre.		2	4	6
15.	Тема 15. Pragmatics of theatre.		2	4	6
16.	Тема 16. Emotional colouring in atmosphere, tone and mood of a play.		2	3	5
17.	Тема 17. Bernard Shaw – Pygmalion.		2	4	6
18.	Тема 18. Poem is a form of a literary Art. The language of poetry.		3	3	6
<i>Зачет с оценкой</i>					
		<i>Всего</i>	4	44	60
				60	108

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

1	Тема 1. Theatre as an art form, acting, performance and life.	Лексика: Theater as a metaphor. Theatrical dialogue in the digital age: from director's theatre to the theatre onscreen. Acting, directing, design, running crew (musicians, singers, dancers). Elements of theater.	Грамматика: Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Образование множественного числа. Форма притяжательного падежа. Сочетание существительных с предлогами.
2	Тема 2. The art of communication. Communicative and conversational speech acts.	Лексика: Levels of speech acts. Communicative and conversational speech acts. Types of Speech acts. Direct, indirect and nonliteral speech acts. Characteristics of effective communication. Factors and barriers that affect communication.	Грамматика: Употребление артиклей с собственными существительными. Артикль в устойчивых сочетаниях. Степени сравнения прилагательных (особые случаи).
3	Тема 3. Stanislavsky system. Make-Believe.	Лексика: Stanislavsky regarded the theatre as an art of social significance.	Грамматика: Предлоги, совпадающие по форме с наречиями. Составные предлоги. Союзы, предлоги и наречия, совпадающие по форме.
4	Тема 4. Conversational speech. Exploring the language of drama.	Лексика: Informal language. Casual speech. The language of drama peculiarities.	Грамматика: Времена группы Perfect. Противопоставление Past Perfect и Past Simple.

5	Тема 5. Major duties of the theatre director. The actor/director relationship. Effective teambuilding strategies.	Лексика: Problem-solving. Strategies to prevent and reduce (intergroup) conflict. The actor/director interaction. A director's approach to managing creativity. Effective peacemaking strategies. The best teambuilding activities for work. Teambuilding skills. Types of leadership.	Грамматика: Антонимия, омонимия и синонимия в английском языке.
6	Тема 6. Creating imagery in a work of art.	Лексика: The concept of imaginary in theatre and literature. Means of rendering imaginary on the stage. Visual imaginary in art. Imaginary mechanism.	Грамматика: Словообразование в английском языке.
7	Тема 7. What we know about Shakespeare.	Лексика: W. Shakespeare as the greatest dramatist and the finest poet. The author's understanding of human nature. The language of Shakespeare.	Грамматика: Будущее совершенное длительное время в прошедшем.
8	Тема 8. Impromptu speech. Persuasive speech. Intonation significance.	Лексика: Features of prepared speech. The key difference between a prepared and impromptu speech. Non-verbal communication.	Грамматика: Сопоставление русских и английских времен изъявительного наклонения.
9	Тема 9. Art criticism. Literary criticism and review.	Лексика: Phases of literary understanding. . Critical reasoning. A critical review. Peer review peculiarities.	Грамматика: Способы перевода на русский язык английских глаголов времен.
10	Тема 10. Classic theater plays.	Лексика: Hamlet by W. Shakespeare Cloud 9 by C. Churchill; The Importance of Being Earnest by W. Shakespeare; Uncle Vanya by A. Chekhov; The Glass Menagerie by T. Williams; Long Day's Journey Into Night by E. O'Neill.	Грамматика: Порядок слов в английском предложении. Устойчивые выражения и идиомы. Глаголы с неоднозначным толкованием: speak, tell, say, talk. Порядок прилагательных.
11	Тема 11. Stylistics of drama discourse.	Лексика: The elements of discourse analysis. The elements of style: stylistics in literature. Lexical and syntactical stylistic devices. Puns and play on words.	Грамматика: Согласование времен. Случаи отклонения от правил согласования времен. Глаголы, вводящие косвенную речь. Глагольные времена в придаточном предложении.
12	Тема 12. What makes a great theatre actor?	Лексика: Talent and technique; transformation; stage presence and magnetism; holding a stage; creating memorable and affecting performances; star quality; adopting an authoritarian posture and	Грамматика: Неличные формы глагола. Герундиальные обороты, инфинитив или причастия в английском языке.

		confidence.	
13	Тема 13. Dialogue as a constituent resource for dramatic discourse.	Лексика: Dialogue in creative writing. Monologue and dialogue peculiarities. Writing dialogue or drama scripts.	Грамматика: Употребление герундия в форме действительного и страдательного залога. Употребление герундия в форме Indefinite и Perfect.
14	Тема 14. Behind the curtain or a step inside the theatre.	Лексика: Parts of the theater. Production team, technical crew and casting. Green room, props and setting. Theater jargon.	Грамматика: Сослагательное наклонение и формальность. Фразовые глаголы в английском языке.
15	Тема 15. Pragmatics of theatre.	Лексика: Communicative theatre space in the linguistic and pragmatic paradigm. Technique and interpretation in the performing arts.	Грамматика: Модальные глаголы и их эквиваленты. Сравнение употребления модальных глаголов.
16	Тема 16. Emotional colouring in atmosphere, tone and mood of a play.	Лексика: The dominant mood or emotional tone of a work of art, as of a play or a novel. "The Raven" by Edgar Allen Poe. Communicating important details that place the reader in a scene. Making characters feel more real. Reinforcing themes and tone. Communicating genre elements.	Грамматика: Страдательный залог в нарративе. Функции страдательного залога. Употребление страдательных оборотов. Способы перевода страдательных оборотов на русский язык.
17	Тема 17. Bernard Shaw – Pygmalion.	Лексика: Shaw's plays are vital and contain humor that was exceptional among the playwrights of Victorian era. The complex business of human relationships in a social world.	Грамматика: Выражение привычки в прошлом: used to/would Перевод английских причастий на русский язык. Синтаксическая функция причастия.
18	Тема 18. Poem is a form of a literary Art. The language of poetry.	Лексика: Rhythm and rhyme. Limericks: From nonsense to sense. Poetry interpretation. Classic English Poetry and Poets (Robert Burns).	Грамматика: Вопросительное предложение. Общие, расчлененные и специальные вопросы. Выражение спектра будущих времен: Future Present Continuous; Future Tense; структура to be going to.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Основными видами учебных занятий являются лекции, практические занятия и самостоятельная работа магистрантов.

Чтение лекций по данной дисциплине проводится с использованием компьютерных презентаций. Мультимедийные презентации – одна из эффективных форм подачи информации. Они представляют лекционный материал как систему ярких наглядных образов с четкой структурой, учетом особенностей целевой аудитории. Системное использование презентаций в лекционном курсе приводит к активизации мыслительной деятельности магистрантов, проявлению устойчивой мотивации к изучению дисциплины, повышению эффективности учебного времени. Такая работа позволяет обучающимся легко систематизировать материал, углубляет уровень усвоения информации. Магистрантам предоставляется возможность копирования презентаций для самостоятельной работы и подготовки к дифференцированному зачету.

В рамках лекционных занятий могут заслушиваться и обсуждаться подготовленные обучающимися сообщения и доклады.

Практические занятия – основная дидактическая форма организации учебного процесса, среди которых традиционное практическое занятие, коллоквиум, дискуссия, творческий проект. Приоритетной является традиционная форма практических, семинарских занятий и коллоквиумов, в ходе которых формируются практические навыки и умения, закрепляются теоретические знания предмета, таким образом, приоритетной является работа непосредственно с текстовыми материалами. Кроме этого, проводятся аудио- и видео-уроки (просмотр и анализ аудио- и видеоматериалов, компьютерных подборок в рамках заявленной тематики).

Коллоквиум как форма практического занятия предполагает проработку теоретического и практического материала по предложенной теме в виде серии вопросов, дробно представляющих данную тему (от 10 до 30 вопросов). При этом вопросы предлагаются для последующего обсуждения в аудитории на основе традиционной методики фронтального опроса, выступлений магистрантов по собственному желанию, собеседования с преподавателем по определенной группе вопросов.

На последнем практическом занятии подводятся итоги. Самостоятельная работа составляет существенную часть познавательной деятельности магистрантов в рамках данного курса. Это проработка некоторых разделов, выполнение серии индивидуальных заданий на основе свободного выбора и собственных предпочтений, написание рефератов, творческих работ (эссе, критическая заметка, статья, рецензия). Организация самостоятельной работы магистрантов осуществляется на основе пошаговых заданий и методического обеспечения данного процесса серией дидактических материалов (компьютерные аудиовизуальные подборки, перечень театральных терминов, индивидуального консультирования). Консультации ставят цель сориентировать магистрантов в области выполнения практических и творческих заданий (рефераты, эссе и т.д.), в области самостоятельно определяемых интересов и предпочтений. Консультации перед дифференцированным зачетом ставят цель сориентировать магистрантов в проблемах курса, указать на оптимальные формы подготовки к итоговому контролю.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется магистрантами во внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. 6.3. *Задания для подготовки к практическим занятиям.*

Основными этапами и приемами самостоятельной работы студентов являются:

знакомство с содержанием темы (п. 5.2 Программы), с вопросами и заданиями на практическое занятие по данной теме; отбор необходимых источников информации по теме/ вопросу/ заданию из Перечней нормативных правовых актов, основной и дополнительной литературы, представленных в разделе 8 настоящей рабочей программы; составление (при необходимости) кратких конспектов ответов на вопросы, подготовка конкретных примеров, схем, презентаций по практическим заданиям на основе текста лекций, учебно-методической и иной литературы.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, магистрант может подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии, даже если такого вопроса нет в задании (п. 6.3.), то есть проявление инициативы магистрантами всячески приветствуется.

Примерные темы эссе:

1. What is Theatrical art: Yesterday, Today, Tomorrow.
2. Farce as the main genre in the medieval theater.
3. How do You Define Acting.
4. What Oscar Wilde Taught Us about Art?
5. Is comedy more true to life than tragedy?
6. Books vs. Stage Versions
7. How COVID-19 Reshaping Performing Arts
8. Contemporary Scenography: Practices and Aesthetics in Theatre.
9. Performing Objects and Theatrical Things.
10. A Philosophy of Comedy on Stage and Screen
11. Theatre/Performance Historiography: Time, Space, Matter.
12. Stage Adaptations: Shakespeare's Hamlet: The Relationship between Text and Performance.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Подготовка к практическим занятиям осуществляется в ходе самостоятельной работы магистрантов. Изучение рекомендованной литературы носит обязательный характер. Дополнительная литература может изучаться магистрантами по мере необходимости при обработке того или иного вопроса семинара или практического занятия. Эта литература предназначена для углубленного изучения выносимых на обсуждение вопросов. Кроме указанной литературы магистранты по своему усмотрению могут ознакомиться и с другими источниками по теме занятия, составить библиографический список дополнительной литературы. По усмотрению преподавателя в начале занятия одному из магистрантов может быть поручен обзор литературы по теме семинара.

Самостоятельная работа магистрантов в основном построена на изучение литературы и информационных интернет-материалов, при этом успех работы во многом зависит от умения правильно работать с текстом, правильно анализировать языковой материал. Изучение темы рекомендуется начинать с основной литературы, которая, как правило, представлена базовыми учебниками и учебно-методическими пособиями. Работа с текстом базового учебника может осуществляться в различных формах, однако традиционно она ориентирована первоначально на изучающее чтение и конспектирование. Выбор формы конспектирования зависит от характера изучаемого материала, сложившихся индивидуальных стратегий работы с текстом и целей работы с ним.

План-конспект – это схематично изложенный материал в виде рубрик, ключевых слов, отдельных дефиниций, степень его развернутости может определяться магистрантом самостоятельно, он может быть достаточно кратким и обобщенным по характеру обработанных материалов или развернутым тезисным изложением основных вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план-конспект часто является оптимальной основой для изучения и концептуализации материала.

Развернутый конспект – это тезисное изложение основных положений текста в той последовательности и логике изложения материала, которая предлагается автором данного источника.

Систематизирующий конспект предполагает концептуализацию и систематизацию материала.

Тематический конспект предполагает подбору определенного материала на основе различных источников, представляющих различные подходы и точки зрения по определенной проблеме.

Техника оформления конспекта предполагает использование различных способов выделения и структуризации в виде подчеркивания, графических способов делимитации, обеспечивающих легкость восприятия и удобство использования.

Образцы тестовых заданий и материалов для подготовки к практическим занятиям.

Tema I.

1. Find definitions to the following theater notions:

SCENIC ARTISTS:, THRUST STAGE:, PROSCENIUM:, DROP:, GREEN ROOM, ORCHESTRA PIT, MILLINER, TECHNICAL DIRECTOR, STAGE MANAGER, FLYMAN, PROPS, ORCHESTRA PIT, DIRECTOR

1. A large piece of painted canvas that is “flown in” by the flyman.
2. The place where the musicians perform during a play.
3. The physical characteristics of the theatre in which the audience and the actors are separated by a picture-frame opening that the audience looks through to see the actors.
4. The people who are responsible for painting and decorating the surfaces of the set.
5. The person who makes sure that all rehearsals and performances run smoothly.
6. The person who is responsible for coordinating all of the technical elements of a production.
7. The person responsible for the manipulation of the scenery which is in the space above the stage. The scenery is manipulated by ropes attached to a counterweight system.
8. A stage that is surrounded on three sides by the audience.
9. The person who makes the hats which the actors wear on stage.
10. The place usually near the entrance to the stage, is where the actors and crew sit while waiting for their turn to go on stage.
11. Anything that the audience sees that is not worn by an actor and is not a structural part of the set.
12. The person who guides the actors during the rehearsal period and decides what the important messages of the play are and how they will be conveyed to the audience.

Tema II.

1. Introduce yourself using the following example:

Good morning, Sir/Madam, ladies and gentlemen,....

It's a pleasure to introduce myself. My name is ...

I was born in ...

I have graduated from) with Bachelor Degree in (Honors Degree) and currently pursuing my first year Master degree from The Boris Shchukin Theatre Institute.

Coming to my strengths, I would say

My short goal is to join a theatre, which can help me maximize my reach and help me develop myself in the field I chose.

My long term goal is to become/increase/improve/develop/overcome

Now that's in short about me and thank you very much for this opportunity.

Tema III.

1. Do you agree with the following ideas? Express your opinion:

Make Believe

Play is make believe at the double. I look at something and I first see what it is, or at least what I believe it is, be it Jury, a banana, February 14th. But then I make believe that “what is” were something else: Hamlet, a revolver, the feast of St Valentine. What if. What is. We're playful when we hold two spheres of belief in our brains overlapping. Humans are really good at it. The distance between these two spheres of “what if” and “what is” is a dynamic space. Sometimes the spheres are almost so close, almost touching, sometimes miles apart, but the meaning of play is found across that distance.

Tema IV.

1. Answer the following questions:

- a) How does it feel if we start the play with a climax?
- b) How can that affect the sequence of events?
- c) Would that hook the audience and make them more intrigued to know what will happen?
- d) What if the play is a series of narratives that doesn't have any eventful end-up?

Tema V.

1. Distribute the following stage directions according to the scheme of the stage:

Stage Direction Terms

STAGE RIGHT: (D) The section of stage to the actor's right as he faces the audience.

UPSTAGE: (C) The section of stage furthest from the audience.

DOWN LEFT: (I) The front left of the stage, when facing the audience.

DOWN RIGHT: (H) The front right of the stage, when facing the audience. After center stage, this is generally considered the second-most powerful section of the stage as it's the first place audiences trained to read from left-to-right usually look.

UP LEFT: (G) The back left section of the stage, when facing the audience. Generally considered the 'weakest' position on stage as it is the last place the audience is likely to look.

CENTER / CENTER STAGE -?

UP RIGHT -?

STAGE LEFT -?

DOWN STAGE - ?

AUDIENCE

Tema VI.

1. What imagery can you identify in the prologue of *Romeo and Juliet*:

[Enter] CHORUS.

Chorus

- 1 Two households, both alike in dignity,
- 2 In fair Verona, where we lay our scene,
- 3 From ancient grudge break to new mutiny,
- 4 Where civil blood makes civil hands unclean.
- 5 From forth the fatal loins of these two foes
- 6 A pair of star-cross'd lovers take their life;
- 7 Whose misadventured piteous overthrows
- 8 Do with their death bury their parents' strife.
- 9 The fearful passage of their death-mark'd love,
- 10 And the continuance of their parents' rage,
- 11 Which, but their children's end, nought could remove,
- 12 Is now the two hours' traffic of our stage;
- 13 The which if you with patient ears attend,
- 14 What here shall miss, our toil shall strive to mend.

Tema VII.

1. Explain the following words and phrases in your own words:

The Language of Shakespeare

Tongue in your head –
Dead as a door-nail –
To send smb packing –
Teeth set on edge –
To give the devil his due –
Crack of doom –
Eyesore –
A laughing stock –
Without rhyme or reason –

What the dickens! –
 Good riddance –
 Own flesh and blood –
 It's Greek to me –
 Salad days –
 Green-eyed jealousy –
 To knit one's brows –
 To dance attendance on one's lord and master –
 Bloody minded –
 Blinking idiot –
 Tut tut! –
 Fair play –
 Sleep not a wink –
 Tongue-tied –

Tema VIII.

1. *What is the right mix of skills to be successful at YOUR work?*
 Classify them according to the example:

Types of Skills	Set of skills	Why do you consider them critical to YOUR professional future?
Communication skills	1. Active listening 2. Building rapport 3. Effective speaking 4. Negotiations skills 5. Cultural awareness, etc.	
Leadership skills	1.Strategic thinking 2.Effective decision making 3.Self-motivation and motivating others 4.Task delegation 5.Giving and receiving feedback 6.Being charismatic 7. Emotional intelligence, etc.	
Other		

Tema IX.

1. Write a director's review criticizing an actor's work according to the following points:

Director's Review:

1. Pace:
2. Voice:
3. Mood:
4. Facial Expression:
5. Body Part Lead:
6. Body Signature:
7. Internal Monologue:

Answer the following questions:

1. What worked?
2. What went wrong?

Body Language

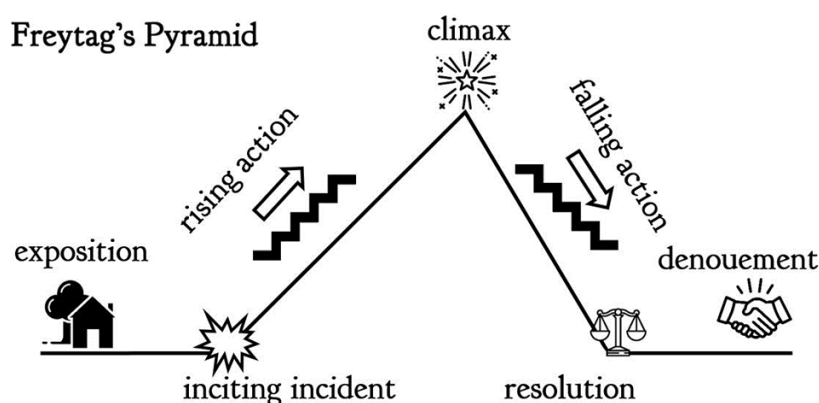
1. Did the actor use gestures where appropriate?
2. Did the actor maintain good eye contact?
3. Was the actor relaxed and in control?

Delivery

1. Was the actor's voice clear to understand?
2. Was the speed and volume appropriate?
3. Did the actor emphasize points well?
4. Did the actor hold the audience's attention?

Tema X.

1. Analyze the given extract from the play according to Freytag's Pyramid:

Tema XI.

1. Answer the following questions:

- a) What is the difference between catharsis, climax, resolution and denouement?
- b) Explain the following sayings from the point of view of stylistic devices:
 1. She was crazy about you. In the beginning.
 2. Women are not made for attack. Wait they must (Joseph Conrad).
 3. Women have a wonderful instinct about things. They can discover everything except the obvious. (Oscar Wilde).
- c) Distribute gradation in the following sentences:
 1. "Is it shark?" said Brody. Yes, a fish - _____.
the monster, the nightmare, the beast
 2. an error; a mistake, a fault
 3. good-looking; beautiful; pretty; gorgeous; attractive; handsome
- d) Make the following sentences more emphatic as in the example: *My dear daughter, to your feet I fall. Have I not suffered things to be forgiven?*
 1. I'm looking forward to a dessert.
 2. I will never trust you again.
 3. I admire the way you stay so calm.
 4. I hate endless adverts.
 5. The night was tender.
 6. You rarely find an honest politician.

Tema XII.

1. Fill in the gaps in the following text:

Describing a performance

We went to see a new production of Hamlet last night. The were incredibly realistic and the were wonderful. It was a good ... and I thought the was excellent . Anthony O'Donnell a marvelous It got in the papers today.

2. Match the following words:

Rave reviews	all the actors in it
To give a performance	get very enthusiastic comments
Cast	scenery, buildings on the stage
Sets	clothes the actors wear on stage
Costumes	the way the director had organized the performance
Direction	to present

3. Find a mistake in the following sentences:

The sceneries are excellent in that new production of Macbeth, so dark and mysterious.

What's in the Opera House next week? Anything interesting?

She's got a diploma of performing art.

Tema XIII.

1. Watch a scene from a video-play. Analyze it in terms of the elements of the scene: pace/body part lead/facial expression/mood/internal monologue/body signature.

Tema XIV.

1. Give the definition to the following words:

The Theatre

1. Auditorium
2. Stalls
3. Dress circle/balcony
4. Box
5. Upper circle
6. Orchestra stalls
7. Tier
8. Gallery/ "the gods"
9. Curtain
10. Footlights
11. Spotlight
12. Flooded spotlight
13. Scenery /set
14. Backcloth/backdrop/background
15. Property/furnishings

Tema XV.

1. Watch a video and describe the actor's work according to the following parameters:

2. Speech	Monotonous (dull); enthusiastic; aggressive; self-confident; friendly; inarticulate; tedious
3. Pose	Strained; relaxed; artificial; convincing
4. Gestures	Fig sign; Blah-blah; Clenched fist; Crossed fingers; Finger gun; High five; Money sign; Wave; Air kiss; Choking sign; Hand over heart; Hat tip; Nod; Shrug; Shush; Curtsey; Hand-kissing
5. Voice	High-pitched; scream; whisper; hoarse; melodious; abrupt
6. emotions	Happy; suspicious; bored; mad; annoyed; surprised; amused; shy;

	sad; angry; furious; curious; proud; scared; confused; shocked; worried; irritated
--	--

Tema XVI.

1. *Read the given part of a play and fill out the gaps in the following sentences describing its tone, atmosphere and emotional colouring:*

The audience experience a sense of _____ "

"The audience feel _____ "

"The language evokes / creates in the audience an emotion of _____ "

Use the following glossary:

atmosphere vocabulary

eerie, suspenseful, mysterious

bustling, energetic, dynamic

awkward, stilted, uncomfortable

warm, welcoming, inviting

magnificent words for 'mood'

sadness, disappointment

fear

empathy (knowing what someone else is feeling, can be positive or negative emotion)

sympathy (feeling sorry for someone, always a negative emotion)

happiness, joy

humour

shock

disgust

tone

admiring, loving

gentle, kind, friendly, enthusiastic

humorous, ironic, sarcastic

melancholy, distressed

bitter, cynical, resentful, critical, harsh

arrogant, commanding, aggressive, abusive

mocking, ridiculing

apathetic

fearful, nervous

stilted, stagy

Tema XVII.

1. Stage the following dialogues from *Pygmalion* by B. Shaw:

1. The Flower Girl. ... *Now you are talking!* I thought you'd *come off it* when you saw a chance of getting back *a bit of* what you *chucked* at me last night. (*Confidentially.*) You'd *had a drop in*, hadn't you?

2. Liza. *What call* would a woman with that strength in her have to die of influenza? What become of her new straw hat that should have come to me? Somebody *pinched* it; and what I say is, them as *pinched it done her in*.

Mrs. Eynsfordhill. What does *doing her in* mean?

Higgins (*hastily*). Oh, that's the new small talk. To *do a person in* means to kill them.

3. Higgins. *I've picked up* a girl.

Mrs. Higgins. Does that mean that some girl has picked you up?

Higgins. *Not at all*. I don't mean a love affair.

Mrs. Higgins. *What a pity!*

(From *Pygmalion* by B. Shaw)

Тема XVIII.

1. Study the following limericks. What features can you identify? Compose your own limericks according to the example:

- a) A fellow jumped off a high wall,
And had a most terrible fall.
He went back to bed,
With a bump on his head,
That's why you don't jump off a wall.
- b) A canner, exceedingly canny,
One morning remarked to his granny.
A canner can can,
Anything that he can,
But a canner can't can a can, can he?
- c) There once was a child in Spain,
Who loved to play in the rain.
One day he tripped,
And broke his hip,
Now he is in serious pain.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по билетам, включающим вопрос и практическое задание. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и зачета с оценкой.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Учебная литература:

1. Вдовичев А.В., Оловникова Н.Г. Английский язык для магистрантов и аспирантов. English for Graduate and Postgraduate Students: учеб.-метод. пособие
Издательство "ФЛИНТА", 2019. – 246 с.
2. Волкова Т. П. Academic English for Master Students (Английский язык для магистрантов). Мурманский государственный технический университет, 2016. – 224 с.
3. Новожилова Л. И., Перевезенцев А. Ю. Rack Your Brains over the English Grammar: учебно-методическое пособие. Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2020. – 21 с.

Дополнительные материалы, рекомендуемые для углубленного изучения дисциплины:

1. Academic English for Master's Students: учебное пособие. Бурятский государственный университет, 2021. – 100 с.
2. Элли Перель – Англо-русский театральный словарь – Москва ФИЛОМАТИС, 2005 – 439 с.
3. Комаров А.С. A Practical Grammar of English for Students. Практическая грамматика английского языка для студентов: учеб. пособие. Издательство "ФЛИНТА", 2017. – 243 с.

Словари

1. Новый Большой Англо-русский словарь под редакцией Э.М. Медниковой и Ю.Д. Апресяна. М. Русский язык, 2002
2. The Advanced Learner's Dictionary of Current English by A.S. Hornby. Vol. 1-2. М, 1997

3. Cambridge International Dictionary of English. Cambridge University Press, 1998
4. Dictionary of Contemporary English, Longman, 2003
5. Longman Language Activator. Longman, 1994
6. Longman Active Study Dictionary
7. MacMillan English Dictionary
8. ABBYY Lingvo X3 Электронный словарь

8.2. Интернет-ресурсы

1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний
Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.zipsites.ru/>
2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: <http://www.iqlib.ru>
3. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. –
Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
4. www.britannica.com
5. www.longman.com/dictionaries
6. www.longman-elt.com
7. www.tesol.com
8. www.oup.com/elt/internet.english
9. www.insideout.net
10. www.toefl.com
11. www.globalenglish.com

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используется ЭБС «Руко́нт» <http://rucont.ru/>.

Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе
_____/Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Методика преподавания профессиональных дисциплин»

по направлению подготовки
52.04. 03 Театральное искусство
(уровень - магистратура)

профиль «Мастерство актера»
профиль «Сценография»
профиль «Режиссура»
профиль «Театральный менеджмент»
профиль «Театральная драматургия и сценарное искусство»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины.....	3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	5
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	6
5. Содержание учебной дисциплины.....	7
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	7
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	8
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	11
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	11
6.2. Задания для подготовки к практическим занятиям	13
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации	17
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	18
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы	12
8.2. Интернет-ресурсы.....	14
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	18
9. Описание материально-технической базы.....	19

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Методика преподавания профессиональных дисциплин» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Программа охватывает круг вопросов, связанных с выполнением специалистом педагогической и организационно-управленческой работы по отношению к таким объектам профессиональной деятельности, как психо-физический аппарат артиста, зрительская аудитория, творческий коллектив, учащиеся образовательных учреждений профессионального образования в сфере культуры и искусства.

В программе отражены основополагающие характеристики вузовской психологии и педагогики (образование, педагогический процесс, педагогическая система; Болонский процесс, двухуровневая система высшего профессионального образования; бакалавр, магистр, специалист; содержание высшего профессионального образования; принципы, закономерности, организационные формы обучения, воспитания, развития обучающихся; психологические особенности студенчества; научно-исследовательская работа магистрантов и др.), которые дадут возможность будущему магистру находить эффективные методы взаимодействия с учащимися театральных ВУЗов, выстраивать педагогические системы, использовать весь арсенал современных педагогических технологий для передачи своего опыта и знаний.

Трудоёмкость дисциплины «Методика преподавания профессиональных дисциплин» составляет 2 зачётные единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет в третьем семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель:

- формирование системы теоретических и методологических знаний, практических умений и навыков анализа личности и психологического воздействия на поведение человека в трудовом коллективе, организации совместной деятельности, мотивации труда и разрешения конфликтов,

- формирование психологической культуры управленческой и профессиональной деятельности в организациях исполнительских искусств.
- сформировать универсальных и профессиональных компетенций, необходимых для решения задачи педагогической подготовки магистров по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство».

Задачи:

- сформировать системные научные знания теоретических основ психологии управления, в том числе методов мотивации, управления конфликтами, эффективной коммуникации,
- сформировать системные научные знания психологических основ управления в организациях культуры, в том числе общественных;
- использования теоретических основ психологии управления для решения практических задач в театральных организациях, в творческих союзах и обществах, в организациях театральной инфраструктуры, в органах управления культурой;
- создания благоприятного морально-психологического климата в коллективе, разрешения организационных конфликтов;
- дать представление о тенденциях развития современной системы высшего образования, Болонском процессе и двухуровневой подготовке студентов высших учебных заведений;
- представить методологические основания педагогики, их взаимосвязь, значение для реализации профессиональных задач будущего педагога;
- сформировать теоретическую и практическую готовность к педагогической деятельности в учреждениях высшего образования в сфере культуры и искусства;
- сформировать представление об индивидуальном стиле учебной деятельности студента, его психофизических особенностях и их влиянии на ход и качество реализации педагогических задач на учебном занятии;
- дать представление о видах образовательных систем, принципах и закономерностях построения эффективного педагогического процесса;
- обозначить спектр педагогических ресурсов, повышающих эффективность образовательного процесса в образовательной организации высшего образования;
- познакомить обучающихся с комплексом современных форм, методов и технологий образования студентов;
- создать условия для приобретения обучающимися практического опыта проведения различных видов учебных занятий со студентами с использованием современных образовательных технологий, в том числе мультимедийных;
- сформировать умение комплексного, критического анализа и эффективного использования теоретико-методологических взглядов представителей ведущих педагогических школ и направлений для решения современных педагогических задач в области искусства.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Методика преподавания профессиональных дисциплин» является дисциплиной обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство (квалификация (степень) "магистр").

При изучении данной дисциплины необходима опора на материалы дисциплины «Психология и педагогика», изучаемой по программам высшего образования – программам бакалавриата и специалитета. Дисциплина «Методика преподавания профессиональных дисциплин» связана с такими дисциплинами как «Методология научной работы».

Завершается содержательное и методическое освоение изучения данной дисциплины в ходе производственной (педагогической) практики.

3. Планируемые результаты обучения

Освоение дисциплины «Методика преподавания профессиональных дисциплин» направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных, и общепрофессиональных компетенций (табл.1).

Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1 Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. УК-4.2 Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.	Знает: - формы речи (устной и письменной); - особенности основных функциональных стилей; - современные коммуникативные технологии; Умеет: - представлять результаты академической и профессиональной деятельности на различных научных мероприятиях, включая международные; Владеет: - навыками коммуникации для академического и профессионального взаимодействия.

ОПК-4. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	ОПК-4.1 Планирует образовательный процесс ОПК-4.2 Разрабатывает методические материалы ОПК-4.3 Анализирует различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	Знает: – основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; – различные системы и методы отечественной и зарубежной педагогики, в том числе в сфере культуры и искусства; - знает принципы разработки учебных и методических материалов; Умеет: - планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач педагогические методики; – формировать на основе анализа различных систем и методов в области педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; – ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами; Владеет: - различными формами проведения учебных занятий; - навыками самостоятельной работы с учебно-методическими материалами
---	--	---

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоёмкость курса «Методика преподавания профессиональных дисциплин» составляет 2 зачётные единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет в третьем семестре для магистрантов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		32
Лекции		12
Практические занятия		20
Форма промежуточной аттестации		Зачет
2. Самостоятельная работа		40
Трудоемкость	час.	72
	ЗЕТ	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Всего часов
		Л	ПЗ		
1.	Тема 1. Психология и педагогика высшей театральной школы: основные понятия и история становления.	1	1	3	5
2	Тема 2. Развитие и современное состояние высшего образования в России	1	1	3	5
3.	Тема 3. Дидактика высшей школы	1	1	3	5
4.	Тема 4. Высшее образование в России: цели и содержание	1	1	3	5
5.	Тема 5. Технологии, формы организации обучения в высшей школе	1	2	3	6
6.	Тема 6. Методы обучения и контроля учебных достижений в высшей школе	1	2	3	6
7.	Тема 7. Технология педагогического взаимодействия как условие эффективной педагогической деятельности	1	2	3	6
8.	Тема 8. Психология руководства и лидерства в организации. Социальная ответственность руководителя.	1	2	3	6
9.	Тема 9. Психология организационного общения. Коммуникативные барьеры и способы их преодоления.	1	2	4	7
10.	Тема 10. Организационная культура. Психологическая составляющая управления групповыми процессами. Социально-психологические методы мотивации.	1	2	4	7
11.	Тема 11. Психологические аспекты принятия решений. Принятие решений в условиях неопределенности и риска.	1	2	4	7
12.	Тема 12. Психология управления конфликтами. Социальная роль, причины и формы конфликтов.	1	2	4	7
Зачет					
Итого		12	20	40	72

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Психология и педагогика высшей театральной школы: **основные понятия и история становления.**

Объект и предмет педагогики. Связь педагогики с другими науками. Задачи педагогической науки. Категории педагогики. Методологические основы

педагогике. Педагогика высшей школы, ее специфика и категории. Педагогический идеал и цели воспитания. Современные образовательные парадигмы.

Тема 2. Развитие и современное состояние высшего образования в России.

Сущность и задачи высшего образования. Характеристика российской системы высшего образования. Актуальные проблемы высшего образования в России. Основные направления реформирования высшего образования. Актуальность и проблемы участия России в Болонском процессе.

Тема 3. Дидактика высшей школы.

Понятие и функции дидактики, дидактика высшей школы. Основные категории дидактики: цель обучения, закономерности обучения, принципы обучения, преподавание, учение, содержание образования, формы организации обучения, методы, средства обучения, результат обучения. Движущие силы процесса обучения. Закономерности процесса обучения. Характеристика основных принципов обучения в высшей школе.

Тема 4. Высшее образование в России: цели и содержание.

Понятие содержания образования. Подходы и принципы формирования содержания образования. Нормативно-правовые основы высшего образования. Стандарт ФГОС ВО: первое, второе, третье поколения стандартов. Компетентностный подход в подготовке профессионалов.

Тема 5. Технологии, формы организации обучения в высшей школе

Формы организации обучения: история и современность. Лекционно-семинарская форма организации обучения. Нетрадиционные формы организации обучения в современной высшей школе. Тренинг как интегративная форма обучения. Методическое сопровождение обучения.

Тема 6. Методы обучения и контроля в высшей школе.

Понятие о методе и приеме обучения. Классификации методов обучения. Понятие и критерии педагогических технологий. Активизация обучения в высшей школе. Понятие и основные характеристики методов активного обучения. Методы и технологии контроля образовательного процесса. Тестовый контроль знаний. Рейтинговые системы оценки знаний.

Тема 7. Технология педагогического взаимодействия как условие эффективной педагогической деятельности.

Социальный статус преподавательской деятельности. Своеобразие и функции педагогической деятельности. Основные виды деятельности преподавателя высшей школы. Профессионально-педагогические способности и качества преподавателя высшей школы. Квалификационная характеристика преподавателя высшей школы. Понятие и структура педагогического общения. Стили педагогического общения и стили руководства деятельностью коллектива. Особенности педагогического общения в высшей школе. Воспитательное пространство высшей школы.

Тема 8. Психология руководства и лидерства в организации. Социальная ответственность руководителя.

Лидерство, руководство - сущность и специфика. Лидерство как процесс социального влияния. Социальное влияние в руководстве коллективом. Лидерство и руководство в современной организации.

Эволюция психологических и социологических подходов к феномену лидерства (теория черт, вероятностная теория, лидерство в инструментальной и эмоциональной сферах), современные концепции лидерства.

Процессы формирования и основные составляющие лидерства. Формальные и неформальные факторы лидерства. Власть и партнерство. Понятие власти в менеджменте. Типология власти. Обладание властью, использование власти, последствия власти. Власть и авторитет менеджера. Понятие партнерства. Соотношение власти и партнерства. Тенденции демократизации менеджмента. Природа власти в организации. Взаимосвязь понятий власть и влияние. Сущность участия работников в управлении.

Профессионально важные качества и личностные особенности руководителя. Роль психологической подготовки в личностном и профессиональном самосовершенствовании руководителя.

Социальная ответственность как комплекс обязательств. Управленческая этика и этика деятельности руководителя. Профессиональная этика и социальная ответственность руководителя.

Тема 9. Психология организационного общения. Коммуникативные барьеры и способы их преодоления.

Коммуникации как важнейший объект деятельности менеджера. Коммуникативная культура менеджера. Характеристика различных типов поведения руководителя.

Психология субъекта и объекта управления. Индивидуально-психологические свойства личности. Психологические взаимоотношения руководителя и подчиненных, деловое общение. Стиль руководства, новейшие стили управления: коучинг и топ-менеджмент.

Коммуникативная структура организации, ее функциональные характеристики; направленность и конфигурация информационных потоков, степень обеспечения обратной связи. Виды коммуникативных процессов в организации. Особенности коммуникативных процессов в театре.

Причины неэффективной коммуникации. Виды коммуникативных барьеров: организационные и социально-психологические. Способы преодоления коммуникативных барьеров.

Тема 10. Организационная культура. Психологическая составляющая управления групповыми процессами. Социально-психологические методы мотивации.

Организационная культура. Моральная ответственность и организационная культура как совокупность групповых ценностей, норм поведения и способов

деятельности. Несоответствие поведения нормам организационной культуры как фактор снижения авторитета руководителя.

Понятие социальная группа, малые социальные группы. Понятие команды, процесс командообразования. Социально-психологический климат. Природа, функции и основные характеристики понятия “установки”. Способы изменения установок. Влияние установки личности на социально-психологический климат организации.

Мотивация трудовой деятельности как элемент организационной культуры.

Делегирование полномочий: сущность и содержание. Ответственность как принуждение к соблюдению и исполнению определенных требований, норм и правил. Виды ответственности: юридическая, корпоративная, социальная, моральная.

Мотивационные побуждения: мотивация достижения, мотивация принадлежности к группе, мотивация компетентности, мотивация власти.

Мотивационные теории организационного поведения: иерархии потребностей А. Маслоу, двухфакторная модель Ф. Герцберга, модель СВР К. Алдерфера и др. Мотивация и результативность. Мотивация труда и мотивация поведения.

Мотивация управленческой деятельности. Методы управления: административные, организационные, экономические, психологические и методы правового регулирования и управления некоммерческими организациями: социальный маркетинг.

Тема 11. Психологические аспекты принятия решений. Принятие решений в условиях неопределенности и риска.

Управленческое решение как сущность менеджмента. Виды и классификация управленческих решений. Типология управленческих решений и их целевая ориентация. Типы решений в деятельности учреждений культуры и искусства.

Психологические аспекты целеполагания, планирования и организации деятельности, мотивации персонала, контроля реализации плана. Важность наличия обратной связи между субъектом и объектом управления.

Психологическая составляющая деятельности руководителя на всех стадиях принятия и реализации управленческих решений.

Требования к управленческим решениям. Методы разработки и принятия управленческих решений. Стили и алгоритм принятия управленческого решения. Контроль реализации управленческих решений. Условия принятия и факторы качества управленческих решений.

Принятие решений в условиях неопределенности и риска. Понятия «риск» и «неопределенность». Уровни неопределенности. Особенности неопределенности как процесса и как явления. Источники объективных и субъективных неопределенностей.

Области эффективных решений в зависимости от уровня неопределенности. Необходимость использования неформальных методов при принятии управленческих решений в условиях неопределенности и риска.

Риск как социальная и экономическая категория. Психологические аспекты принятия решений в условиях риска и неопределенности. Экспертные оценки при разработке управленческих решений. Преимущества коллективной экспертизы.

Тема 12. Психология управления конфликтами. Социальная роль, причины и формы конфликтов

Конфликт и структура конфликта: содержание понятий. Виды конфликтов и их классификация, организационные и психологические конфликты. Структура и динамика конфликтов.

Психологические аспекты управления конфликтами. Управление конфликтом как воздействие на причины, породившие противоречие, и на поведение участников конфликта. Стратегии регулирования конфликтов.

Условия и психологические методы разрешения конфликтов. Практические рекомендации психологов по управлению конфликтами. Мирное существование и компромисс. Конструктивная конфронтация. Этические проблемы и моральные конфликты в организационных коммуникациях. Профессиональная этика и конфликт интересов. Этика решения спорных вопросов и конфликтных ситуаций

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь (разработка глоссария дисциплины).

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание ключевым понятиям тем разделов дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации тем дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и зачёту.

Практические занятия. Система практических занятий позволяют каждому обучающемуся обогащать теоретические знания фактическим материалом и приобретать умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование составляющих «уметь» и «владеть» компетенций, а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения данного вида занятий.

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний и формирования практических умений, навыков в самостоятельной подготовке и непосредственно на занятии.

В современных условиях образовательной политики и учитывая особенности дисциплины, практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверка домашнего задания;
- изучение нового материала;
- рефлексия;
- решение задач;
- моделирование различных ситуаций;
- домашнее задание.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и наличие переключаемости с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на вопросы обучающихся по материалу; презентация домашних заданий, обсуждение, решение задач; заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий определяется из собственно практической части. Это могут быть обсуждения докладов, рефератов, дискуссии, решение педагогических задач и др. Обучающимся предложены: вопросы для самоподготовки и обсуждения; содержание аудиторных занятий и типовые задания, выполнение которых будет учитываться при получении зачёта; список рекомендуемой дополнительной литературы по каждой теме.

Методические указания помогут обучающемуся увидеть перспективу изучения дисциплины, спланировать организацию самостоятельной деятельности, лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к зачёту.

Уделено внимание доступности литературы. Так, основная и дополнительная литература представлена в соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, обобщающих педагогический опыт отечественных и зарубежных исследователей.

Внеаудиторная деятельность по данной дисциплине предполагает:

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным вопросам;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- формирование умений научной организации труда.

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины (впрочем, как и любой другой) во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем вопросы;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, примеров педагогического опыта и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти или подготовить наглядный материал;
- продумать текст презентации на 5-15 минут.

6.2. Задания для подготовки к занятиям семинарского типа (практическим занятиям)

1. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Педагогика высшей школы: основные понятия и история становления»

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие «образование» с точки зрения процесса, системы и результата.
2. Задачи педагогической науки.
3. Педагогика в системе наук о человеке. Взаимосвязь педагогики с философией, психологией, социологией, этикой и другими науками.
4. Особенность педагогики высшей школы.

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Проведите сравнительный анализ задач педагогики высшей и средней школы.
2. Как Вы представляете педагогический идеал и цели воспитания в современном мире.

Требования: задания выполняются индивидуально или группой по 2-3 человека (письменно), готовится презентация в PowerPoint или на флип-чарте и выступление на 7-10 минут.

2. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Развитие и современное состояние высшего образования в России»

Вопросы для обсуждения:

1. Основные тенденции развития современных образовательных систем. Чем они обусловлены.
2. Основные положения Болонской декларации.
3. Сущность двухуровневой системы высшего образования.

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Проведите сравнительный анализ современной системы образования в Российской Федерации и системы образования в Российской Федерации до подписания Болонской декларации.
2. Опишите 5 ключевых проблем в сфере образования и (или) педагогики, проранжируйте их от самых важных, по Вашему мнению, до менее значимых. Обоснуйте Ваше мнение. Приведите примеры.

Требования: задания выполняются индивидуально или группой по 2-3 человека (письменно), готовится презентация в PowerPoint или на флип-чарте и выступление на 7-10 минут.

1. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Дидактика высшей школы»

Вопросы для обсуждения:

1. Основные категории дидактики
2. Цель и задачи обучения в высшей школе.
3. Закономерности процесса обучения и их характеристика
4. Влияние личностных особенностей субъектов образовательного процесса на ход, результат и качество педагогической деятельности.
5. Проектирование педагогического процесса.

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Опишите структуру педагогического процесса. Каковы задачи педагогического процесса. Напишите, обоснуйте свое мнение.
2. Опишите как Вы представляете эффективный педагогический процесс.

Требования: задания выполняются индивидуально или группой по 2-3 человека (письменно), готовится презентация в PowerPoint или на флип-чарте и выступление на 7-10 минут.

2. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Высшее образование в России: цели и содержание.»

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие «образование» с точки зрения процесса, системы и результата.
2. Основания перехода на компетентностную парадигму современного образования.
3. Основные тенденции развития современных образовательных систем. Чем они обусловлены.
4. Основные положения Болонской декларации.
5. Сущность двухуровневой системы высшего образования.

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Проведите сравнительный анализ современной системы образования в Российской Федерации и системы образования в Российской Федерации до подписания Болонской декларации.
2. Опишите 5 ключевых проблем в сфере образования и (или) педагогики, проранжируйте их от самых важных, по Вашему мнению, до менее значимых. Обоснуйте Ваше мнение. Приведите примеры.

Требования: задания выполняются индивидуально или группой по 2-3 человека (письменно), готовится презентация в PowerPoint и выступление на 7-10 минут.

3. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Технологии, формы организации обучения в высшей школе»

Вопросы для обсуждения:

1. Основные формы организации образовательного процесса.
2. Особенности организации образовательного процесса в театральных образовательных организациях.
3. Возможности тренинга как интегративной формы обучения.
4. Основные условия выбора той или иной технологии обучения при проектировании учебного занятия со студентами.
5. Какие технологии обучения наиболее подходят для проведения занятий по дисциплинам (модулям), связанным с профессиональной деятельностью по профилю магистратуры?
6. Какие формы занятий наиболее эффективны при проведении занятий по дисциплинам (модулям), связанным с профессиональной деятельностью по профилю магистратуры?
7. Определите роль методического сопровождения образовательного процесса.

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Проведите сравнительный анализ различных форм обучения, опишите функции, достоинства и ограничения каждой из форм.

2. Изучите опыт применения дистанционной технологии обучения на примере одной или нескольких образовательных организаций высшего образования. Напишите, какие преимущества, ограничения и проблемы, с Вашей точки зрения, у дистанционного обучения. Аргументируйте свою позицию.

3. Составьте план проведения занятия по любой дисциплине (модулю) по профилю магистерской программы с учетом основных этапов занятий и методов обучения.

4. Разработайте рабочую программу по любой дисциплине (модулю) по профилю магистерской программы с учетом основных этапов занятий и методов обучения.

Требования: задания выполняются индивидуально или группой по 2-3 человека (письменно), готовится презентация в PowerPoint и выступление на 7-10 минут.

4. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Методы обучения и контроля в высшей школе»

Вопросы для обсуждения:

1. Сформулируйте свою классификацию методов обучения? Какое основание положено в основание Вашей классификации методов? Как соотносится Ваша классификация методов обучения с изучавшимися в ходе курса?
2. Какие виды контроля наиболее эффективны в творческих образовательных организациях.

3. Тестовый контроль: плюсы и минусы.

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Проведите сравнительный анализ различных методов обучения, опишите функции, достоинства и ограничения каждого из методов.
2. Подготовьте и проведите одно из следующих занятий с учебной группой: лекцию; семинар, практикум, деловую игру, по тематике, связанной с историей и теорией художественной культуры.
3. Проанализируйте одно из проведенных занятий Ваших коллег, подготовьте письменные рекомендации по улучшению занятия.

Требования: задания выполняются индивидуально или группой по 2-3 человека (письменно), готовится презентация в PowerPoint и выступление на 7-10 минут.

5. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Технология педагогического взаимодействия как условие эффективной педагогической деятельности.»

Вопросы для обсуждения:

1. Основные составляющие профессиональной компетентности педагога высшего учебного заведения.
2. Критерии качества образовательного процесса в образовательной организации высшего образования.
3. Каким образом уровень развития студенческого коллектива влияет на выбор педагогом тех или иных подходов и методов организации взаимодействия на учебном занятии?
4. Основные виды конфликтов, которые могут возникнуть на учебном занятии со студентами. Какие педагогические способы их предупреждения и разрешения Вы знаете?

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Перечислите основные показатели качества образовательного процесса в порядке убывания значимости, с Вашей точки зрения. Аргументируйте свое мнение.
2. Изучите и проведите краткий сравнительный анализ нескольких существующих подходов к формированию системы оценки качества образования. Определите основные достоинства и недостатки каждой из них.
3. Проведите анализ состояния учебной группы, определите наличие/отсутствие конфликта. Объясните свой вывод. В случае наличия конфликта установите причину и предложите способы его разрешения. Аргументируйте свою позицию.

Требования: задания выполняются индивидуально или группой по 2-3 человека (письменно), готовится презентация в PowerPoint и выступление на 7-10 минут.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, включающим вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Учебная литература:

1. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма: учебник / В.Д. Самойлов.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 208 с. ЭБС «Руко́нт» <http://rucont.ru/>
2. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие / Ф.В. Шарипов. – М.: Логос, 2012. – 448 с. – (Новая университетская библиотека). ЭБС «Руко́нт» <http://rucont.ru/>
3. Психология управления в организации : учеб.-метод. пособие / О.С. Карымова, И.С. Якиманская, А.М. Молокостова, Т.В. Бендас, Оренбургский гос. ун-т .— Оренбург : Университет, 2015 .— 286 с. : ил. — Авт. указ. на обороте тит. листа .— ISBN 978-5-7410-1341-0 ЭБС «Руко́нт» <http://rucont.ru/>
4. Мальцева, Ю.А. Психология управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Мальцева, О.Ю. Яценко. — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2016. — 92 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/98757>
5. Канина, Н.А. Психология управления: электронное учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Канина, С.С. Смагина. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2015. — 74 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/80056>

Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины:

1. Бухарова Г.Д. Маркетинг в образовании: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г.Д. Бухарова, Л.Д. Старикова. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 208 с.
2. Василькова Т.А. Основы андрагогики: учебное пособие / Т.А. Василькова. – М.: КНОРУС, 2009. – 256 с.

3. Галеева Н.Л. Сам себе учитель: практические занятия по формированию метапредметных и личностных образовательных результатов обучающихся. – М., 2012.
4. Кравченко А.И. Общая психология: учебное пособие. – М.: Проспект, 2011. – 432 с.
5. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – 280 с.
6. Павелко Н.Н. Психология и педагогика: учебное пособие / Н.Н. Павелко, С.О. Павлов. – М.: КНОРУС, 2012. – 496 с.
7. Перминова Л.М., Селивёрстова Е.Н. Дидактика на рубеже эпох (XX-XXI вв.): Курс лекций для системы высшего и постдипломного педагогического образования. – Владимир: ВГГУ, 2010. – 428 с.
8. Самыгин С.И. Психология и педагогика: учебное пособие / С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко. – М.: КНОРУС, 2012. – 480 с.
9. Сергеева В.П. Духовно-нравственное воспитание – основа формирования личности. Методическое пособие. – М.: УЦ «Перспектива», 2011. – 28 с.
10. Сластёнин В.А. Психология и педагогика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.А. Сластёнин, В.П. Каширин. – 8-е изд. – М.: Издательство «Академия», 2010. – 480 с.
11. Столяренко Л.Д. Психология и педагогика: учебник / Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгин, В.Е. Столяренко. – изд. 3-е – Ростов н/д: Феникс, 2012. – 636 с.
12. Терехов В.А. Психология управления: Пособие для управленческого персонала образовательных учреждений. – М.: МАКС Пресс, 2012. – 140 с.
13. Фадеева Е.И. Имидж как ресурс успеха: Учебно-методическое пособие. – М.: УЦ «Перспектива», 2010. – 120 с.
14. Цукасова Л.В. Театральная педагогика: Принципы, заповеди, советы / под ред. С.В. Цукасова; предисл. В.И. Михеева; вступ. ст. А.С. Тимофеевой. – изд. 4-е – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 192 с

8.2. Интернет-ресурсы

4. Российская государственная библиотека. Электронный ресурс. – <http://rsl.ru>
5. Министерство образования и науки Российской Федерации. Электронный ресурс. – <http://минобрнауки.рф>.
6. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского РАО. Электронный ресурс. – <http://gnpbu.ru>
7. Российский федеральный образовательный портал. Электронный ресурс. – <http://edu.ru>
5. Центр дистанционного образования «Эйдос». Электронный ресурс. – <http://eidos.ru>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руконт» <http://rucont.ru/>.

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ
ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра искусствоведения

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе

_____/Морозова И.С./

31 августа 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДЫ РАБОТЫ С НАУЧНЫМИ ТЕКСТАМИ И МЕТОДЫ
ТЕАТРОВЕДЧЕСКОГО АНАЛИЗА»**

по направлению подготовки

52.04.03 Театральное искусство

(уровень - магистратура)

профиль «Мастерство актера»

профиль «Сценография»

профиль «Режиссура»

профиль «Театральный менеджмент»

профиль «Театральная драматургия и сценарное искусство»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цель и задачи учебной дисциплины	3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	4
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	7
5. Содержание учебной дисциплины.....	7
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	7
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	8
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	13
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	13
6.2. Задания для подготовки к практическим занятиям	15
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации	18
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	19
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы	19
8.2. Интернет-ресурсы.....	20
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении	20
9. Описание материально-технической базы.....	21

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Методы работы с научными текстами и методы театроведческого анализа» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; учебного плана подготовки магистрантов, одобренного Ученым советом (протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором института.

Освоение дисциплины «Методы работы с научными текстами и методы театроведческого анализа» является важной составляющей профессиональной подготовки магистрантов и обусловлено миссией образовательной программы (ОП) и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки.

Актуальность изучения дисциплины «Методы работы с научными текстами и методы театроведческого анализа» обусловлена необходимостью формирования у обучающихся умения и навыки проведения научных исследований, что необходимо, во-первых, при написании магистерской диссертации, во-вторых, в художественно-творческой и педагогической деятельности.

Общая трудоемкость дисциплины «Методы работы с научными текстами и методы театроведческого анализа» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет в третьем семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель:

ознакомить магистрантов с теоретическими основами методологии как науки и сформировать навыки, необходимые для проведения научного исследования и написания магистерской диссертации.

Задачи:

- ознакомить с основными методологическими принципами научного исследования;

– *сформировать*

умение работать с научной литературой, в том числе с использованием современных информационных технологий;

теоретическую и практическую готовность к планированию и выполнению научного исследования;

навыки критического анализа и эффективного использования различных научных методов для решения задач, сформулированных в магистерской диссертации.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Методы работы с научными текстами и методы театроведческого анализа» является дисциплиной обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

«Методы работы с научными текстами и методы театроведческого анализа» связана с такими дисциплинами как «Психология и педагогика высшей театральной школы», «Развитие метода театроведческого анализа», «Театральный менеджмент», «Актуальные проблемы современного театра».

Освоение дисциплины «Методы работы с научными текстами и методы театроведческого анализа» позволит магистрантам сформировать навыки научной и критической работы, формулирования целей и постановки задач в прикладных и теоретических исследованиях в сфере профессиональной деятельности.

Важной целью освоения указанной дисциплины обучающимися является их подготовка к написанию выпускной квалификационной работы — магистерской диссертации по выбранному направлению подготовки.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Методы работы с научными текстами и методы театроведческого анализа» направлено на формирование следующих универсальных, общепрофессиональных компетенций (табл.1).

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных	Вариант 1. УК-1.1 Выявляет проблемную ситуацию, проводит критический анализ и осуществляет её декомпозицию на отдельные	Знает: -общую методологию научного познания, категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать научную информацию

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	задачи. УК-1.2 Определяет возможные решения проблемных ситуаций, вырабатывает стратегию действий по их разрешению. Вариант 2. УК-1.1 Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления. УК-1.2 Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта. УК-1.3 Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций.	-закономерности исторического развития человечества; - философские категории и проблемы Человеческого бытия; -терминологию, позволяющую адекватно воспринимать научную информацию Умеет: -анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; -критически осмысливать и Обобщать теоретическую информацию; -осуществлять поиск вариантов решения, поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации; - определять в рамках выбранного алгоритма вопросы(задачи)подлежащие дальнейшей разработке; Владеет: -методами критического анализа и синтеза научной информации; -навыками разработки стратегии достижения поставленной цели как последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности.
ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими	ОПК-1.1 Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. ОПК-1.2 Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	Знает: - теорию и историю культуры и искусства от древности до современности; - основные виды, жанры, стили искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы и т.д.); - специфические методы анализа произведений различных видов искусства; Умеет: – проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую

идеями конкретного исторического периода		специфику произведений искусства, их идейную концепцию; - выносить обоснованное эстетическое суждение о конкретном произведении искусства; Владеет: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – методологией анализа произведений искусств; – профессиональной терминологией.
ОПК-3 Способен планировать собственную научно- исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационно- коммуникационн ых технологий	ОПК-3.1 Планирует собственную научно-исследовательскую работу ОПК-3.2 Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для осуществления научно-исследовательской работы ОПК-3.3 Использует информационно-коммуникационные технологии при работе над научным исследованием	Знает: - принципы работы с информацией; - основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; - основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; - основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям; Умеет: - планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; - применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования; – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации в ходе научного исследования; Владеет: – навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных; - методологией проведения научного исследования.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы.

Общая трудоемкость дисциплины «Методы работы с научными текстами и методы театроведческого анализа» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет в третьем семестре для магистрантов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		32
Лекции		12
Практические занятия		20
Форма промежуточной аттестации		Зачет
2. Самостоятельная работа		40
Трудоемкость	час.	72
	ЗЕТ	2

5. Содержание учебной дисциплины.

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Всего час
		Л	ПЗ		
1.	Тема 1. Исследования и их роль в практической деятельности человека. Методологические основы научного познания.	1	2	4	7
2	Тема 2. Виды научных знаний и научных законов, их особенности. Выбор направления научного исследования.	1	2	4	7
3.	Тема 3. Применение логических законов и форм абстрактного мышления в практике научного исследования.	1	2	4	7
4	Тема 4. Общая схема НИР: определение объекта и предмета исследования, обоснование актуальности темы, постановка цели и задач, выбор методов и методики исследования	1	2	4	7
5	Тема 5. Планирование и организация научно-исследовательской работы. Поиск, накопление и обработка научной информации с использованием	2	2	6	10

	информационных технологий.				
6	Тема 6. Проведение исследования, обработка и оценка полученных результатов, формулирование выводов. Формы представления результатов исследования. Внедрение результатов и оценка эффективности.	2	4	6	12
7	Тема 7. Организация работы в научном коллективе. Этика взаимодействия и обсуждения результатов исследования	2	3	6	11
8	Тема 8. Особенности научных исследований в сфере театрального искусства.	2	3	6	11
	Зачет				
	Итого	12	20	40	72

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Исследования и их роль в практической деятельности человека. Методологические основы научного познания

Предмет дисциплины «Методы работы с научными текстами и методы театроведческого анализа». Роль и значение дисциплины в подготовке магистров, цели и задачи преподавания дисциплины. Структура, содержание дисциплины и ее взаимосвязь с другими дисциплинами. Методология изучения и определения основных понятий дисциплины.

Место и роль научных исследований в познавательной деятельности людей. Общее понятие о науке. Принципы классификации наук. Основные стороны науки: эмпирическая, теоретическая и прикладная.

Формы познания мира, алгоритм научного познания, его применение в различных сферах деятельности. Принципы познания: причинности (детерминизма), соответствия, дополнительности. Средства познания: материальные, математические, логические, языковые (знаковые).

Методология как учение о принципах построения, формах и способах научного познания. Классификация методов научного познания. Общенаучные подходы и методы познания (эмпирические, теоретические, логические). Системный подход как метод изучения сложных, взаимосвязанных процессов и явлений. Семиотический и эволюционный подходы в исследованиях. Методы эмпирических и теоретических исследований. Научные методы - общие, особенные и частные. Особенности методы: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование.

Наука и практика. Характеристика поисковой и исследовательской работы, анализ ее содержания и особенностей.

Тема 2. Виды научных знаний и научных законов, их особенности.

Выбор направления научного исследования.

Понятие научного знания, основные характеристики, отличие от знаний других видов (религиозных, эзотерических, обыденных, полученных из произведений искусства, иных). Виды научных знаний – эмпирические и теоретические. Критерии истинности научного знания - принципы верификации и фальсификации.

Научные законы - частные, общие и всеобщие.

Динамические и статистические закономерности и виды научных законов, им соответствующие. Виды и особенности статистических законов.

Типы научной рациональности – классическая, неклассическая, постнеклассическая, их особенности и сферы применения. Невозможность применения классического типа научной рациональности к описанию социально-экономических процессов и явлений.

Научная проблема как форма выражения необходимого развития научного познания, отражение объективного противоречия между знанием и незнанием. Проблема как следствие практики; обусловленность научной проблемы объективными условиями развития техники и уровня знаний. Связь научной проблемы с направлением исследований.

Оценка степени проблемности исследования. Выбор направления исследования, обоснование методов и методики проведения работы. Обоснование выбора методов и методики проведения работы как важный этап исследования.

Тема 3. Применение логических законов и форм абстрактного мышления в практике научного исследования.

Чувственное и абстрактное познание, основные формы логического мышления – понятие, суждение, умозаключение. Основные законы формальной логики: тождества, непротиворечия, исключенного третьего, достаточного основания (принципы мышления). Формы умозаключений, категорический силлогизм. Логические основы доказательства гипотез; основные ошибки. Логические методы и приёмы исследования: анализ и синтез, абстрагирование, обобщение, идеализация, индукция, дедукция, аналогия, моделирование. Применение логических законов и правил для решения исследовательских задач.

Тема 4. Общая схема НИР: обоснование актуальности темы, определение объекта и предмета исследования, постановка цели и задач, выбор методов и методики исследования.

Обоснование актуальности темы с использованием законов формальной логики путем краткой характеристики проблемы, стоящей в настоящее время перед наукой и практикой в данной сфере деятельности.

Выделение объекта исследования на основе определенных научных позиций (концепций) - понимания, через призму которого будут сформулированы цели и задачи.

Предмет исследования – элементы, связи, отношения объекта, которые подлежат изучению.

Цель исследования как предвосхищение в сознании результата, на достижение которого направлена работа.

Формулирование проблемы на основе критического осмысления границ известного (знакомство с историей вопроса и современным состоянием). Этапы постановки проблемы:

1. Формулирование проблемы – поиск вопросов и их оснований
2. Оценка проблемы – условия, необходимые для решения поставленных вопросов (методы исследования, источники информации, наличие некоторых фактов и т.д.)
3. Обоснование проблемы – определение её связей с другими и поиск аргументов в пользу её решения (за и против)
4. Структурирование (стратификация проблемы) – разделение её на отдельные задачи, удобные для решения – размежеваться, чтобы объединиться

Выдвижение гипотезы, которая является решением проблемы.

Требования к гипотезе:

1. Состоятельность
2. Принципиальная проверяемость
3. Приложимость к возможно большему кругу явлений
4. Максимально возможная простота

Гипотеза как руководящая идея для проведения наблюдений и экспериментов. Выдвижение гипотезы (не только научной) как основа решения конкретной проблемы, объяснения новых фактов, устранения противоречий между теорией и новыми экспериментальными данными. Способы обоснования гипотезы - теоретические и эмпирические.

Теоретические способы - непротиворечивость, эмпирическая проверяемость, применимость ко всему классу изучаемых явлений, выводимость из общих положений (дедуктивный метод), утверждение посредством теории, в рамках которой она была выдвинута.

Эмпирические способы обоснования – верификация и фальсификация. Универсальный способ проверки гипотез - выводение следствий из гипотезы и их опытная проверка.

Задачи научного исследования как данная в определенных конкретных условиях цель деятельности; задачи исследования как частные, сравнительно самостоятельные цели по отношению к общей цели исследования в конкретных условиях проверки сформулированной гипотезы.

Формулирование выводов и оценка полученных результатов как заключительная часть исследовательской работы. Логическая связь полученных результатов с задачами, выводов — с целью исследования.

Тема 5. Планирование и организация научно-исследовательской работы.

Поиск, накопление и обработка научной информации с использованием информационных технологий

Определение научно-исследовательской работы (НИР). Требования ГОСТ 15.101-98 Порядок выполнения научно-исследовательских работ. Требования к исследовательской культуре в законе «Об образовании» и образовательных стандартах.

Объект, предмет, средства, способы, продукт и результат научно-исследовательской деятельности. Формулирование проблемы как основной этап научного исследования. Составление плана исследования и его реализация. Организация исследовательской деятельности.

Полнота, достоверность и оперативность получения информации о важнейших научных результатах и передовых мировых и отечественных достижениях как необходимый фактор организации научных исследований.

Применение информационных технологий и информационных сетей для поиска и отбора необходимой информации. Национальная электронная библиотека (НЭБ).

Виды информационных источников. Научные издания, их классификация. Первичные и вторичные издания и документы, их виды (книги, учебники, монографии, статьи, аннотации, рефераты и др.).

Стратегии работы с текстами. Составление плана, конспектирование, оформление глоссария. Этика цитирования и правила оформления библиографических ссылок. Составление библиографического списка по теме исследования. Библиографическое описание используемых источников.

Тема 6. Проведение исследования, обработка и оценка полученных результатов, формулирование выводов. Формы представления результатов исследования. Внедрение результатов и оценка эффективности НИР

Реализация плана исследования. Оценка полученных результатов, формулирование выводов исследования.

Требования ГОСТ 7.32-2001 к оформлению отчета по исследовательской работе, его составу и структуре. Общие правила оформления текста научно-исследовательской работы: формат, объем, шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения.

Способы представления результатов исследования: доклад, тезисы доклада, стендовый доклад, литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект, презентация.

Структура содержания исследовательской работы: титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение (выводы), список литературы и других источников.

Правила написания аннотаций, рефератов, составления рецензий и отзывов по исследовательским работам.

Показатели эффективности НИР, оценка предполагаемого экономического эффекта от внедрения результатов НИР. Показатели результативности НИР (доклады, научные публикации, медали, дипломы, премии, патенты, лицензии и др.).

Тема 7. Организация работы в научном коллективе.

Этика взаимодействия и обсуждения результатов исследования

Основные принципы организации научного труда: информированности, превентивной оценки, поощрения инициативы, непрерывности деятельности и др. Методы формирования научного коллектива (команды). Принципы выбора оптимального режима работы. Лидерство и руководство, их роль в организации научных исследований. Мотивация исследовательской деятельности.

Этические принципы взаимодействия в научном коллективе. Публичное выступление: соблюдение правил этикета, обращение к оппонентам, ответы на вопросы, заключительное слово. Психологическая подготовка к выступлению.

Вопросы к докладчику, обсуждение результатов исследования, регламент публичных выступлений.

Тема 8. Особенности научных исследований в сфере театрального искусства.

Современное театроведение как комплексная наука, включающая теорию и историю театра, театральную критику. Предмет теории театра - общие законы театра как явления искусства; предмет истории театра - преимущественно прошлое сцены; предмет театральной критики— текущий театральный процесс, современное состояние сцены.

Методологический аспект театроведения, охватывающий проблемы организации и построения принципов науки, имеющей исторический и

практический смысл. Театроведческие дисциплины - социология театра, психология творчества, техника сцены, экономика и организация театра и др.

Структурирование науки о театре как научная проблема. Спектакль как главный объект театроведения.

Проблема интерпретации как одна из актуальных проблем театроведения. Основной вопрос — можно ли приносить в созданный литературный и художественный текст личность толкователя, исследователя? - два противоположных подхода.

Театр как текст, подлежащий истолкованию. Множественность толкований как признак классического произведения.

Относительность истины в театре и в искусстве вообще — зависимость истины от воспринимающего.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью процесса формирования компетенций, так как без настойчивой систематической самостоятельной работы по получению знаний, их обдумывания и применения невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе самостоятельной работы у обучающихся формируются навыки рефлексии, умение правильно и полно отражать результаты своей деятельности в устной и письменной речи, они имеют возможность сформировать культуру мышления, проявить способности к обобщению, анализу, восприятию информации, формулированию целей и выбору путей ее достижения (планированию).

Самостоятельная работа над конспектом лекций обеспечивает формирование у обучающихся таких структурных составляющих компетенций как «знать» и «уметь». Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на практическом занятии. Особое внимание необходимо уделить ключевым понятиям дисциплины.

Подготовка к практическим занятиям позволяет сформировать такие структурные составляющие компетенций как «уметь» и «владеть». При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой предполагает следующий алгоритм действий:

а). составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть

вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять схемы, таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом занятии и зачете;

б). ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания, используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8. При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, если это оговорено в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны.

Литература и иные источники информации, которые необходимо использовать в процессе самостоятельной работы, представлены в разделе 8 рабочей программы.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений в процессе самостоятельной работы;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на освоение дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

- 1 – поиск в литературе необходимой для выполнения задания теоретической информации;
- 2 – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;
- 3 – составление плана ответа на каждый вопрос;
- 4 – поиск примеров по рассматриваемому вопросу (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти и/или подготовить наглядный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-10 минут.

6.2. Задания для подготовки к практическим занятиям

Основной целью практических занятий является формирование всех компетенций, приведенных в табл. 1, и их структурных составляющих (знать, уметь, владеть).

1. Практическое занятие по теме 1. Исследования и их роль в практической деятельности человека. Методологические основы научного познания.

Вопросы для обсуждения:

1. Какова роль методологии в познании и преобразовании мира?
2. Каковы основные принципы классификации методов научного познания.
3. Чем отличаются общие, особенные и частные научные методы?
4. Каковы особенности системного и семиотического подходов к изучению действительности?
5. В чем принципиальное отличие эмпирических и теоретических методов познания мира?
6. Какова роль принципа Оккама в научных исследованиях?
7. Как влияет метод исследования на информацию, получаемую в результате исследования?
8. От чего зависит выбор метода исследования?
9. Почему обоснование выбора методов и методики проведения работы является важным этапом исследования?

2. Практическое занятие по теме 2. Виды научных знаний и научных законов, их особенности. Выбор направления научного исследования.

Вопросы для обсуждения:

1. В чем заключается особенность научных знаний?
2. Какова роль научных знаний в жизнедеятельности человека?
3. Охарактеризуйте особенности различных типов научной рациональности.
4. В чем отличие динамических законов от статистических?
5. Почему статистические законы позволяют делать только вероятностные прогнозы?
6. Каковы особенности динамических законов?
7. Почему для описания процессов, происходящих в обществе необходимо использовать статистические законы?
8. Что такое научная проблема и когда она возникает?
9. Почему для выбора направления исследований необходимо сформулировать научную проблему?
10. В чем сущность научной проблемы?

11. Как оценить степень проблемности исследования?
12. С какой целью обосновывают методы и методику проведения исследований?

3. Практическое занятие по теме 3. *Применение логических законов и форм абстрактного мышления в практике научного исследования.*

Вопросы для обсуждения:

1. Охарактеризуйте различие таких форм абстрактного мышления как понятие и суждение, понятие и умозаключение, суждение и умозаключение.
2. Чем отличаются законы формальной логики - закон исключенного третьего и непротиворечия?
3. В чем принципиальное отличие дедукции и индукции как методов получения истинного знания?
4. Какие основные ошибки могут возникнуть при определении понятий?
5. Какова логическая структура аргументации?
6. Какие основные ошибки могут возникнуть при формулировании тезиса?
7. Какие основные ошибки могут возникнуть при формулировании гипотезы?
8. Каковы основные ошибки демонстрации?

4. Практическое занятие по теме 4. *Общая схема НИР: обоснование актуальности темы, определение объекта и предмета исследования, постановка цели и задач, выбор методов и методики исследования.*

Вопросы для обсуждения:

1. В чем сущность теоретических и эмпирических методов обоснования гипотезы?
2. Каковы этапы постановки научной проблемы?
3. Охарактеризуйте особенности каждого этапа постановки проблемы научного исследования?
4. Каков алгоритм обоснования актуальности темы научного исследования?
5. Какими нравственными нормами должен руководствоваться менеджер?
6. Каковы основные требования к научной гипотезе?
7. Охарактеризуйте основные методы проверки научных гипотез.
8. Как связаны между собой задачи исследования и его результаты?
9. Как связаны между собой цели исследования и выводы по НИР?
10. Какова связь между целями и задачами исследования?

5. Практическое занятие по теме 5. Планирование и организация научно-исследовательской работы. Поиск, накопление и обработка научной информации с использованием информационных технологий

Вопросы для обсуждения:

1. Какие элементы включает в себя общая схема исследования?
2. Как связана общая схема исследования с алгоритмом научного познания мира?
3. Что включает в себя план исследования?
4. В чем заключается организация исследования?
5. Каковы основные этапы проведения исследования?
6. Какие требования предъявляют к информации в научных исследованиях?
7. Каковы основные современные технологии поиска информации?
8. Какие обязательные элементы включает в себя общая схема исследования?
9. Почему важно обеспечить полноту и достоверность информации в исследованиях?
10. В чем заключается сложность отбора необходимой и достаточной информации?
11. Каковы основные источники научной информации?

6. Практическое занятие по теме 6. Проведение исследования, обработка и оценка полученных результатов, формулирование выводов. Формы представления результатов исследования. Внедрение результатов и оценка эффективности НИР

Вопросы для обсуждения:

1. Каков алгоритм выполнения научно-исследовательской работы?
2. Какие требования предъявляются к отчету по НИР?
3. Какие статистические методы применяются при обработке результатов экспериментов?
4. Какие методы применяются для оценки адекватности результатов, полученных при проведении НИР?
5. Какова структура отчета по НИР?
6. Какие основные правила следует соблюдать при подготовке отчета по НИР?
7. Чем отличается доклад от научной статьи и отчета по НИР?
8. Каковы основные требования к презентации результатов НИР?
9. Какие требования предъявляются к обзору литературы?
10. Что должно быть обязательно отражено в рецензии на НИР?

7. Практическое занятие по теме 7. Организация работы в научном коллективе. Этика взаимодействия и обсуждения результатов исследования

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы основные принципы организации научного труда?
2. В чем заключается принципиальное отличие научного труда?
3. Какова роль самоконтроля в научном коллективе?
4. Какие основные этические принципы необходимо учитывать при коммуникациях в научном коллективе?
5. В чем заключаются особенности публичного научного выступления?
6. В чем сущность выступления оппонентов, какова их роль в научной деятельности?
7. Какие факторы необходимо учитывать при подготовке к выступлению?
8. Каковы правила обсуждения результатов исследований?
9. Для чего необходимо устанавливать регламент выступлений в научных дискуссиях?

8. Практическое занятие по теме 8. Особенности научных исследований в сфере театрального искусства.

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы основные разделы современного театроведения?
2. Охарактеризуйте предмет каждого из трех основных разделов современного театроведения.
3. В чем сущность методологического аспекта театроведения?
4. Опишите особенность одной из прикладных театроведческих дисциплин (по выбору - социология театра, психология творчества, техника сцены, экономика и организация театра).
5. В чем сущность проблемы интерпретации в театроведении?
6. Как связаны проблемы театроведения с типами научной рациональности?
7. Почему можно рассматривать театр как текст, подлежащий истолкованию?

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Учебная литература:

1. Ромашина, Е.Ю. Методология и методы научного исследования / Е.Ю. Ромашина .— Учебно-методическое пособие для высшей школы. Издание 2-е, исправленное и дополненное .— Тула: Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2015 .— 85 с. ЭБС Руконт
2. Философия и методология науки. Учебное пособие. Минск.: "Вышэйшая школа", 2012 - 639 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань". Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/65354>
3. Введение в театроведение/ учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Театроведение" и по направлению подготовки "Театральное искусство" / С.-Петерб. гос. акад. театрального искусства ; [сост. и отв. ред. Ю. М. Барбой]. - Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. гос. акад. театрального искусства, 2011. - 366 с.; 25 см.; ISBN 978-5-88689-068-6 (в пер.) http://teatr-lib.ru/Library/Vvedenie/teatr/#_Toc473883843
4. Современные философские проблемы естественных, технических и социально-гуманитарных наук. учеб. для системы послевуз. проф. образования под редакцией В.В.Миронова. М., 2006
5. Пивоев В.М. Методология и методика научного исследования: Учеб.пособие. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2006. – 100 с.

Дополнительные материалы, рекомендуемые для углубленного изучения дисциплины

1. Домбровская, А.Ю. Методы научного исследования социально-культурной деятельности. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 160 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/37001>
2. Кузнецов И.Н. Научное исследование. Методика проведения и оформление- М.: ИТК «Дашков и К», 2006. – 460 с.

3. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – 280 с.
4. Юдин Э.Г. Методология науки. Системность. Деятельность. - М., 2009
5. ГОСТ 7.1—84 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления
6. ГОСТ 7.9—95 (ИСО 214—76) Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. РЕФЕРАТ И АННОТАЦИЯ. Общие требования.
7. ГОСТ 7.12—93 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. СОКРАЩЕНИЕ СЛОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Общие требования и правила.
8. ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ. Структура и правила оформления.
9. ГОСТ 15.101-98 Порядок выполнения научно-исследовательских работ.

8.2 Интернет-ресурсы

1. Национальная электронная библиотека России НЭБ РФ <http://нэб.рф>
2. Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>
3. Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>
4. Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>
5. Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>
6. Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используется ЭБС «Рукоонт» <http://rucont.ru/>.

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office,

антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра искусствоведения

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе

_____/Морозова И.С./

31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВА»

по направлению подготовки

52.04.03 Театральное искусство

(уровень - магистратура)

профиль «Мастерство актера»

профиль «Сценография»

профиль «Режиссура»

профиль «Театральный менеджмент»

профиль «Театральная драматургия и сценарное искусство»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины	3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	7
5. Содержание учебной дисциплины.....	8
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	8
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	9
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	13
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	13
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	15
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	16
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	17
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	17
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	17
8.2. Интернет-ресурсы.....	25
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	25
9. Описание материально-технической базы.....	25

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория и история искусства» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Трудоемкость дисциплины «Теория и история искусства» составляет 12 зачетных единиц (432 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в 1-ом и во 2-ом семестрах, экзамен в 3 семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

1. обеспечить изучение фундаментальных достижений мирового и отечественного искусства, дать возможность приобщиться к художественным ценностям, созданным человечеством на протяжении тысячелетий;
2. овладеть современной методикой оценки художественных произведений, и на этой основе, - методологией анализа тенденций развития искусства.

Задачи:

сформировать:

потребности у обучающихся в самообразовании и саморазвитии, культурном росте — в систематическом посещении музеев, картинных галерей, выставочных залов, экспозиций, чтению искусствоведческой литературы и др.;

знания

- основ теории искусства, многообразие путей исторического развития искусства различных регионов и стран;

- своеобразие региональных вариантов средневекового искусства и значение Ренессанса как поворотного момента в истории европейского искусства;

- ведущих направлений и проблемы искусства в XX-XXI вв.;

умения

- приобретать новые знания, используя современные информационные образовательные технологии; проектировать и осуществлять профессиональное самообразование;
- ориентироваться в основных стилях и течениях в новоевропейском и русском искусстве.

навыки применения

- основных методов научных исследований в области искусства;
- искусствоведческих знаний в сфере профессиональной и педагогической деятельности, в том числе и в области театра.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Теория и история искусства» входит в обязательную часть Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

Дисциплина «Теория и история искусства» занимает важное место в системе профессиональной подготовки в театральном институте, позволяет расширить и уточнить знания магистрантов в области теории и истории искусства, увидеть общую историческую, стилевую, эстетическую картину развития разных видов и жанров искусства в России и в Европе.

Для изучения этого предмета кафедра искусствоведения объединяет общие усилия специалистов, предоставляя возможность магистрантам слушать лекции и проводить семинары со всеми преподавателями кафедры искусствоведения Театрального Института имени Б. Щукина. Предмет читается три семестра. В конце каждого семестра проводится промежуточная аттестация, в результате которой все педагоги кафедры оценивают знания каждого магистранта.

Дисциплина «Теория и история искусства» тесно связана с другими дисциплинами вариативной и базовой частей блока Б1, в том числе с дисциплинами «Философия и история культуры», «Методология научной работы», «Психология и педагогика высшей театральной школы».

3. Планируемые результаты обучения

Освоение дисциплины «Теория и история искусства» направлено на формирование следующих универсальных (УК) и общепрофессиональной (ОПК) компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине

«Теория и история искусства»

Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления УК-1.2. Разрабатывает стратегию и варианты решения проблемы, критерии выбора решения на основе системного и междисциплинарного подходов УК-1.3. Оценивает последствия принятого решения, учитывая возможные риски, предлагает способы минимизации рисков	Знает: - методологию системного подхода, формы абстрактного мышления; - содержание основных направлений философской мысли от древности до современности, закономерности исторического развития культуры. Умеет: - использовать системный подход в решении проблемных ситуаций; - формулировать алгоритм и разрабатывать варианты решения проблемы, используя необходимую и достаточную информацию; - предвидеть возможные риски принятых решений. Владеет навыками - поиска и отбора, критического анализа и синтеза информации, необходимой и достаточной для решения проблемы; - разработки стратегии и алгоритма достижения цели с учетом возможных последствий принятых решений
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК- 5.1 Демонстрирует понимание особенностей культур различных стран и исторических периодов. УК- 5.2 Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий.	Знает: - исторические типы культур; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; Умеет: - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;

		Владеет: - навыками социального и профессионального взаимодействия с учетом разнообразия культур.
ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1 Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. ОПК-1.2 Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	Знает: - историю культуры и искусства от древности до современности; - основные виды, жанры, стили искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы и т.д.); Умеет: – проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; - выносить обоснованное эстетическое суждение о конкретном произведении искусства; Владеет: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – профессиональной терминологией.
ОПК-3 Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий	ОПК-3.1 Планирует собственную научно-исследовательскую работу ОПК-3.2 Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для осуществления научно-исследовательской работы ОПК-3.3 Использует информационно-коммуникационные технологии при работе над научным исследованием	Знает: - принципы работы с информацией; - основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; - основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; - основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям; Умеет: - планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; - применять научные методы,

		исходя из задач конкретного исследования; – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации в ходе научного исследования; Владеет: – навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных; - методологией проведения научного исследования.
--	--	--

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Теория и история искусства» составляет 12 зачетных единиц (432 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в 1-ом и во 2-ом семестрах, экзамен в 3-ем семестре для магистрантов очной формы обучения.

Виды учебной работы		1 семестр	2 семестр	3 семестр	Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		64	64	64	192
Лекции		20	20	10	50
Практические занятия		44	44	54	142
Форма промежуточной аттестации-экзамен		Зачет с оценкой	Зачет с оценкой	Экзамен 36	36
2. Самостоятельная работа		80	80	44	204
Трудоемкость	час.	144	144	144	432
	ЗЕТ	4	4	4	12

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Всего часов
		Л	ПЗ		
1.	Тема 1. Искусство Древнего мира. Искусство Древнего Египта	2	4	8	14
2	Тема 2. Особенности развития искусства Древней Греции	1	4	6	11

3.	Тема 3. Искусство Древнего Рима	2	4	8	14
4.	Тема 4. Возникновение видов жанров и направлений в искусстве античности	2	4	8	14
5.	Тема 5. Христианство и античная культура	2	4	6	12
6.	Тема 6. Общая характеристика искусства Средних веков и его периодизация	2	4	6	12
7.	Тема 7. Искусство Западной Европы в Средние века	2	4	8	14
8.	Тема 8. Рождение древнерусского искусства	2	4	8	14
9.	Тема 9. Жанры в средневековой литературе Западной Европы и пути их развития	2	4	8	14
10.	Тема 10. Истоки и формы театра в Средние века	1	4	6	11
11.	Тема 11. Ренессанс как вершина Средневековья	2	4	8	14
Зачет с оценкой					
Итого в 1 семестре		20	44	80	144
12.	Тема 12. Ренессанс как начало Нового времени	5	11	20	36
13.	Тема 13. 17 век и формы искусства	5	11	20	36
14.	Тема 14. Эпоха Просвещения	5	11	20	36
15.	Тема 15. Русское искусство и реформы Петра I	5	11	20	36
Зачет с оценкой					
Итого во 2 семестре		20	44	80	144
16.	Тема 16. Общая характеристика искусства 19 века	0,5	2	2	4,5
17.	Тема 17. Романтизм	0,5	4	2	6,5
18.	Тема 18. Рождение массовой культуры.	0,5	2	2	4,5
19.	Тема 19. Реализм	0,5	4	3	7,5
20.	Тема 20. Общая характеристика искусства второй половины 19 века	0,5	2	2	4,5
21.	Тема 21. Импрессионизм и натурализм	0,5	2	2	4,5
22.	Тема 22. Постимпрессионизм и романы второй половины 19 века	0,5	2	2	4,5
23.	Тема 23. Русский роман в 19 веке	0,5	2	2	4,5
24.	Тема 24. Символизм в искусстве	0,5	3	2	5,5
25.	Тема 25. Новый психологизм и роман «потока сознания»	0,5	2	2	4,5
26.	Тема 26. Рождение режиссерского театра и Новая драма	0,5	3	2	5,5
27.	Тема 27. Серебряный век в русской культуре.	0,5	4	3	7,5
28.	Тема 28. Модернизм и авангардизм	0,5	2	2	4,5
29.	Тема 29. МХТ и рождение системы Станиславского	0,5	4	3	7,5
30.	Тема 30. Общая характеристика искусства XX века	0,5	2	2	4,5
31.	Тема 31. Русский авангард и авангард в Западной Европе	0,5	2	2	4,5
32.	Тема 32. Искусство и литература между двумя мировыми войнами	0,5	4	2	6,5
33.	Тема 33. Искусство и литература русского	0,5	2	2	4,5

	зарубежья				
34.	Тема 34. Искусство второй половины XX века	0,5	4	3	7,5
35.	Тема 35. Искусство XX1 века	0,5	2	2	4,5
	Экзамен	-	-	-	36
	Итого в 3 семестре	10	54	44	108
	Итого	50	142	204	432

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Искусство Древнего мира. Искусство Древнего Египта

Общие исторические и культурные особенности развития изобразительного искусства, литературы и театра Древнего мира. Возникновение видов искусства. Основные теоретические понятия каждого вида искусства. Миф и его роль в развитии искусства. Периодизация искусства Древнего мира. Искусство Древнего Египта

Тема 2. Особенности развития искусства Древней Греции

Концепции искусства в учениях Платона и Аристотеля.
Архитектура. Скульптура. Фреска.

Тема 3. Особенности развития искусства Древнего Рима

Архитектура. Скульптура.

Тема 4. Возникновение видов жанров и направлений в искусстве античности

Эпос и мелика. Гомер и Пиндар. Трагедия и комедия. Появление научной прозы. Формирование романа.

Тема 5. Христианство и античная культура

Роль христианства в развитии каждого вида искусства в эпоху Античности, в Средние века, в Новое и в Новейшее время.

Тема 6. Общая характеристика искусства Средних веков и его периодизация

Средневековое искусство и эстетика. Медиевистика. Основная периодизация искусства Средних веков.

Тема 7. Искусство Западной Европы в Средние века

Романский стиль и Готика. Развитие архитектуры, скульптуры, фрески, живописи.

Тема 8. Рождение древнерусского искусства

Периодизация искусства Древней Руси. Ф. Грек, А. Рублев.

Тема 9. Жанры в средневековой литературе Западной Европы и пути их развития

«Старшая Эдда», «Беовульф», «Калевала», «Песнь о Нибелунгах». Гистрионы. Трубадуры. Труверы. Меннзингеры.

Тема 10. Истоки и формы театра в Средние века

Истоки и формы театра в Средние века. Церковный театр. Его жанры и формы представления. Фарс. Эволюция жанра.

Тема 11. Ренессанс как вершина Средневековья

Общая характеристика эпохи. Исторические, экономические, религиозные особенности эпохи. Италия – родина Ренессанса. Периоды Ренессанса. Готика, поздняя готика, Проторенессанс, Высокий Ренессанс. Джотто. Мазаччо. Донателло. Боттичелли. Леонардо да Винчи. Рафаэль. Микеланджело. Тициан. Брунеллески, Альберти. Данте. Петрарка. Бокаччо. Трансформация средневекового романа. Ф. Рабле. Ученый театр. Комедия дель арте.

Тема 12. Ренессанс как начало Нового времени

Особенности развития изобразительного искусства. И. Босх, П. Брейгель. А. Дюрер. Г. Гольбейн.

Общая характеристика искусства эпохи Возрождения в Испании и Англии. Основные исторические и культурные факты Реконкисты. Архитектура. Скульптура. Живопись в Испании. Маньеризм. М. Сервантес. Герой. Характер. Сюжет. Значение в мировой художественной культуре. Проблема Вечных образов в мировой художественной культуре. Становление и развитие испанского театра. Устройство театра. Лопе де Вега. Тирсо де Молина. Кальдерон. Ренессансный стиль и стиль маньеризм.

Английская литература Средневековья и Ренессанса. Эндрю Марвелл. Томас Мор. Джон Донн.

Английский театр и У. Шекспир. Устройство театра. Комедии, трагедии, романтические драмы.

Тема 13. 17 век и формы искусства

Искусство 17 века. Общие исторические закономерности и особенности развития. Маньеризм и барокко в европейском изобразительном искусстве. Караваджо, Веласкес. Рембрандт, Хальс, Вермеер Дельфтский. Рубенс. Пуссен. Барокко и классицизм в европейском изобразительном искусстве.

Древнерусское искусство. Архитектура. Икона. Фреска. Парсуна.

Литература 17 века. Особенности литературы барокко и классицизма. Кончетто в литературе. Гонгора и Кеведо. Марино. Поуп и Мильтон. Опиц и Гриффиус.

Театр 17 века во Франции. Пьер Корнель, Жан Расин. Жан-Батист Мольер.

Возникновение государственного театра.

Тема 14. Эпоха Просвещения

Эпоха Просвещения. Общая историко-культурная характеристика периода. Особенности исторического развития Англии, Франции, Италии, России. Расцвет видов и жанров искусства в каждой стране. Революционные реформы в науке и искусстве.

Изобразительное искусство 18 века. Рококо. Жанровая живопись. Натюрморт. Портрет.

Литература 18 века. Роман, особенности развития жанра. Д. Дефо, Д. Свифт. Л. Стерн, Г. Филдинг, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, И. Гете, Ф. Шиллер, Театр в 18 веке. Р. Шеридан. П. Бомарше. К. Гольдони. К. Гоцци.

Тема 15. Русское искусство и реформы Петра I.

Русское искусство и реформы Петра I. Архитектура. Живопись. Литература 18 века в России.

Тема 16. Общая характеристика искусства 19 века.

Периодизация в истории и культуре.

Тема 17. Романтизм.

Романтизм. Романтизм в изобразительном искусстве, литературе и театре. Англия, Франция, Германия, Россия. Развитие видов и жанров искусства. Формирование понятия романтическая ирония. Философия романтизма. Бр. Шлегели. Новалис. Г. Клейст. Поэты «озёрной школы». Д. Китс, Д. Байрон, П. Шелли, В. Гюго, А. Мюссе, Стендаль, Э. Гофман, А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь. Поэзия и проза в первой половине 19 века. Развитие романа. Г. Флобер, О. Бальзак, Ч. Диккенс, У. Теккерея. Романтическая драма и мелодрама. Бульварные театры.

Тема 18. Рождение массовой культуры

Социальные конфликты и проблематика в искусстве середины 19 века.

Тема 19. Реализм

Реалистическое искусство.

Островский и русский театр второй половины 19 века. Русский роман. И. Тургенев. Ф. Достоевский, Л. Толстой. Передвижники.

Тема 20. Общая характеристика искусства второй половины 19 века

Революционные открытия в науке, перемены в художественном языке во всех видах искусства.

Тема 21. Импрессионизм и натурализм

Эд. Мане, К. Моне, О. Ренуар.

Натурализм в литературе. Э. Золя. Г. Мопассан.

Тема 22. Постимпрессионизм и романы второй половины 19 века

Постимпрессионизм. П. Сезанн, Ван Гог, П. Гоген.

Тема 23. Русский роман в 19 веке

Тема 24. Символизм в литературе. Эстетизм в литературе

Ш. Бодлер, П.Верлен, С. Малларме, А. Рембо. Эстетизм в литературе.
О. Уайльд.

Тема 25. Новый психологизм и роман «потока сознания»

К. Гамсун. Новая драма. Г. Ибсен, Г. Гауптман, А. Стриндберг.
Дж. Джойс, М. Пруст, В. Вулф. У. Фолкнер.

Тема 26. Рождение режиссерского театра и Новая драма

Рождение режиссерского театра: М. Метерлинк, А. Чехов, М. Горький.

Тема 27. Серебряный век в русской культуре

Изобразительное искусство. Поэзия. Роман.

Искусство рубежа 19-20 веков. Общая характеристика развития видов искусства, жанров. Идеи и образы.

Тема 28. Модернизм и авангардизм

Тема 29. МХТ и рождение системы Станиславского

МХТ и рождение системы Станиславского.
В. Мейерхольд. Студии. Е. Вахтангов. А.Таиров.

Тема 30. Общая характеристика искусства XX века

Периодизация. Исторические и художественные особенности развития.

Тема 31. Русский авангард и авангард в Западной Европе

Русский авангард. Изобразительное искусство. Авангард в Западной Европе.

Тема 32. Искусство и литература между двумя мировыми войнами

Обновление классических нарративных традиций: Ф. Кафка, Г. Гессе, Э. Хемингуэй. Революция поэзии.
Т. Элиот, Р. Рильке, Г. Бенн.

Тема 33. Театр между двумя мировыми войнами

Театр между двумя мировыми войнами.
П. Пикассо, Б. Брехт, А. Арто.

Тема 34. Искусство второй половины XX века

Общая характеристика развития изобразительного

искусства, литературы и театра. Перформанс. Хеппениг. Антироман. Театр абсурда. Май 1968 года и его влияние на искусство второй половины XX века. Театр СССР второй половины XX века.

Тема 35. Искусство XXI века

Основные идеи и тенденции развития изобразительного искусства, литературы и театра в Европе, Америке и России.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометать важные мысли; выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь (разработка глоссария дисциплины).

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание ключевым понятиям тем разделов дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации тем дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям, зачётам, экзамену.

Практические занятия. Система практических занятий позволяют каждому обучающемуся обогащать теоретические знания фактическим материалом и приобретать умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование составляющих «уметь» и «владеть» компетенций, а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения данного вида занятий.

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний и формирования практических умений, навыков в самостоятельной подготовке и непосредственно на занятии.

В современных условиях образовательной политики и учитывая особенности

дисциплины, практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверка домашнего задания;

- изучение нового материала;
- рефлексия;
- работа с источниками;
- домашнее задание.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и наличие переключаемости с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на вопросы обучающихся по материалу; презентация домашних заданий, обсуждение, работа с источниками, обсуждение, заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий определяется из собственно практической части. Это могут быть обсуждения докладов, рефератов, дискуссии и др. Обучающимся предложены: вопросы для самоподготовки и обсуждения; содержание аудиторных занятий; список рекомендуемой дополнительной литературы.

Методические указания помогут обучающемуся увидеть перспективу изучения дисциплины, спланировать организацию самостоятельной деятельности, лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к экзамену.

Уделено внимание доступности литературы. Так, основная и дополнительная литература представлена в соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, обобщающих педагогический опыт отечественных и зарубежных исследователей.

Внеаудиторная деятельность по данной дисциплине предполагает:

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным вопросам;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- формирование умений научной организации труда.

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины (впрочем, как и любой другой) во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем вопросы;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, примеров педагогического опыта и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти или подготовить наглядный материал;
- продумать текст презентации на 5-15 минут.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное время.

Основная цель самостоятельной работы студентов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. 6.3. *Задания для подготовки к практическим занятиям.*

Внеаудиторная деятельность по данной дисциплине предполагает:

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным вопросам;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- формирование умений научной организации труда.

При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

- поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем вопросы;
- осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;
- составление плана ответа на каждый вопрос;
- поиск примеров по данной проблематике (тестов, примеров педагогического опыта, феноменов культуры и искусства и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти или подготовить наглядный материал;
- продумать текст презентации на 5–15 минут.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, студент может подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Практические задания.

1 семестр.

1. Анализ эпоса Гомера.
2. Анализ устройства готического собора
3. Анализ трагедий Софокла.
4. Анализ «Божественной комедии» Данте.
5. Анализ картины Леонардо да Винчи (по выбору)
6. Анализ «Троицы» А. Рублева.

2 семестр.

1. Анализ «Дон Кихота» М. Сервантеса.
2. Анализ трагедии У. Шекспира (по выбору)
3. Анализ картины Рембрандта (по выбору)
4. Анализ устройства сценического пространства театра 17 и 18 века.
5. Анализ романа 18 века (по выбору)
6. Анализ картины Дюрера (по выбору)

3 семестр.

1. Анализ произведения русского романтизма (по выбору)
2. Анализ романа Ф. Достоевского (по выбору)
3. Анализ комедий и драм А. Островского (по выбору)
4. Анализ романа Л. Толстого (по выбору)
5. Анализ произведений Эд. Мане, К. Моне, О. Ренуара. (по выбору)
6. Анализ произведения «Чайка» А. Чехова.
7. Анализ идей режиссеров XX века (Э. Крэг, В. Мейерхольд, Е. Вахтангов, А. Таиров, Б. Брехт, А. Арто)

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Антологии

1. Импрессионизм. Письма художников. Воспоминания Дюран-Рюэля. Документы. Л., 1969.
2. Мастера архитектуры об архитектуре. Зарубежная архитектура. Кон. XIX – XX вв. М., 1972.
3. Мастера искусства об искусстве. Избранные отрывки из писем, дневников, речей и трактатов. М., 1933-1934/38. Т. 1-3; М., 1965-69. Т. 1-5. Изд.2.
4. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века. М., 1986.

Отдельные издания

1. Альберти Л.Б. Десять книг о зодчестве. М., 1937. Т.2.
2. Вазари Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. М., 2001. Т. 1-5.
3. Ван Гог В. Письма. Л.-М., 1966.
4. Вирмо А., Вирмо О. Антология французского сюрреализма, 1920-е гг. М., 1994.
5. Витрувий. Об архитектуре. Л., 1936.
6. Гете И.В. Об искусстве. М., 1975.
7. Гропиус В. Границы архитектуры. М., 1971.
8. Дега Э. Письма. Воспоминания современников. М., 1971.
9. Дженкс Ч. Границы архитектуры. М., 1971.
10. Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентийца, написанная им самим. М.-Л., 1931.
11. Кандинский В. О духовном в искусстве. М., 1992.
12. Кандинский В. Синий всадник. М., 1996.
13. Карел ван Мандер. Книга о художниках. М.-Л., 1940.
14. Курбе Г. Письма, документы, воспоминания современников. М., 1970.
15. Леонардо да Винчи. Избранные произведения. Минск – М., 2000.
16. Лесли Ч.Р. Жизнь Джона Констебла, эсквайра. М., 1964.
17. Лоренцо Бернини. Воспоминания современников. М., 1965.
18. Мейстер Экхарт. Проповеди и рассуждения. М., 1912.
19. Матисс А. Статьи об искусстве. Переписка. Записи бесед. Суждения современников. М., 1993.
20. Микеланджело. Жизнь. Творчество. М., 1983. Изд. 2.
21. Павсаний. Описание Эллады. М., 1994.
22. Писсаро К. Письма, критика, воспоминания современников. М., 1974.
23. Плиний Старший. Естествознание. Об искусстве. М., 1994.
24. Рубенс. Письма. Документы. Суждения современников. Перев. А.А. Ахматовой, Н.В. Брагинской, К.С. Егоровой. М., 1977.
25. Сезанн П. Переписка. Воспоминания современников. М., 1972.
26. Хогарт У. Анализ красоты Л.-М., 1958.

Знаточество

1. Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения. М., 1965.
2. Фридлендер М. Об искусстве и знаточестве. СПб., 2001.
3. Kurz O. Fakes. New York: Dover. 1967.

Изучение сюжетов

1. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. М., 1999.
2. Холл Д. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1996.
3. Klark K. Landscape into Art. London. 1979.
4. Male E. L'art religieux du XII-e siecle en France. Paris: Colin, 1924.
5. Seznec J. The Survival of the Pagan Gods. Princeton U.P., 1972.

История стилей

1. Вёльфлин Г. Классическое искусство. Введение в изучение итальянского Возрождения. СПб., 1912.
2. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. СПб., 1994.
3. Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко. СПб., 1913.
4. Винкельман И.И. Избранные произведения и письма. М., 1996.
5. Винкельман И.И. История искусства древности. Л., 1933.
6. Зедельмайер Х. Искусство и истина. М., 1999.
7. Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств. М., 1998.
8. Фосийон А. Жизнь форм. М., 1995.
9. Worringer W. Abstraction und Einfuhlung. Munchen: Piper, 1911.

Критика

1. Бенуа А. Мои воспоминания. М., 1990. Т.1-3. Изд. 2.
2. Бодлер Ш. Об искусстве. М., 1986.
3. Валери П. Об искусстве. М., 1993.
4. Гонкур Ж, Гонкур Э. Дневники. М., 1964. Т. 1-2.
5. Моррис У. Искусство и жизнь. М., 1973.
6. Муратов П.П. Образы Италии. М., 1994.
7. Патер У. Ренессанс. М., 1912.
8. Фромантен Э. Старые мастера. М., 1996.
9. Fray. R. Vision and Design. London: Oxford U.P., 1981.
10. John Ruskin. Modern Painters. London: Deutsh, 1987.
11. Read H. Art Now. London: Faber, 1968.

Психологические теории

1. Арнхейм Р. Искусство и зрительное восприятие. М., 1974.
2. Выготский Л.С. Психология искусства. СПб., 2000.
3. Фрейд З. Неудовлетворенность культурой / Мир философии. М., 1991.
4. Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному // Фрейд З. "Я" и "Оно". Труды разных лет. Тб., 1991. Кн.2.
5. Freedberg D. The Power of Images: Studies in the History and Theory of Response. Chicago U.P., 1989.
6. Gombrih E. Art and Illusion. London. 1994.

Социальная история

1. Адорно Т. Избранное: социология музыки. М., СПб., 1999.

2. Давыдов Ю.Н. Неомарксизм и проблемы социологии культуры. М., 1980.
3. Манхейм К. Избранное. Социология культуры. М., СПб., 2000.
4. Green G. The Obstacle Race. London. 1973.
5. Hauser A. A Social History of Art. London. 1990. Vol. 1-4.

Философский фон

1. Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика просвещения. М., СПб., 1997.
2. Аристотель. Поэтика. М., 1957.
3. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994.
4. Барт Р. Мифологии. М., 1996.
5. Бахтин М.М. Автор и герой. К философским основам гуманитарных наук. СПб., 2000.
6. Бахтин М.М. Эпос и роман. СПб., 2000.
7. Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994.
8. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996.
9. Библер В.С. Мышление как творчество. М., 1975.
10. Виндельбанд В. История новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными науками. М., 2000. Т. 1-2.
11. Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.
12. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX вв. Трактаты, статьи, эссе. М., 1987.
13. Зонтаг С. Мысль как страсть. М., 1997.
14. Кошут Д. Искусство после философии//Искусствознание. 1/01. М., 2001.
15. Лессинг Г.Э Лаокоон или о границах живописи и поэзии. М., 1957.
16. Лиотар Ф. Ситуация постмодернизма. М., 2000.
17. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранняя классика. М., 1963.
18. Лосев А.Ф. О специфике эстетического отношения античности к искусству // Эстетика и жизнь. М., 1974. Вып. 3.
19. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930.
20. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1982.
21. Мамардашвили М. Эстетика мышления. М., 2000.
22. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
23. Панофский Э. Idea. М., 1999.
24. Подорога В.А. Метафизика ландшафта. М., 1993.
25. Поппер К. Логика и рост научного знания. Избранные работы. М., 1983.
25. Самосознание культуры и искусства XX в. Западная Европа и США. М., СПб., 2000. 2-е изд.
26. Самосознание России: Антология. М., 2000.
28. Философия эпохи постмодерна. Минск, 1996.
29. Фуко М. Слова и вещи. М., 1994.
30. Хайдеггер М. Искусство и пространство//Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.
31. Шпенглер О. Закат Европы: в 2-х томах. Новосибирск, 1993.
32. Эко У. Инновация и повторение//Философия эпохи постмодерна. М., 1996.

33. Элиаде М. Аспекты мифа. М., 2000.

Общие работы

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. М., Л., 1949. Т. 1-3.
2. Алпатов М.В. Художественные проблемы Итальянского Возрождения. М., 1976.
3. Алпатов М.В. Этюды по всеобщей истории искусств. М., 1979.
4. Алпатов М.В. Этюды по истории русского искусства. М., 1967.
5. Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. М., 1978.
6. Бобринская Е.А. Футуризм. М., 2000.
7. Буркхардт Т. Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы. М., 1999.
8. Виппер. Статьи об искусстве. М., 1970.
9. Гомбрих Э. История искусств. М., 1998.
10. Гращенков В.Н. К 125-летию преподавания истории искусства в Московском университете//Советское искусствознание'83. М., 1984.
11. Дворжак М. Идеал и натура в готической скульптуре и живописи. Очерки по искусству средневековья. М., 1934.
12. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М., 1987, 1990. Вып. 1-3.
13. Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм. М., 2000.
14. Зись А.Я., Стайецкая М.П. Методологические искания в западном искусствознании. Критический анализ современных герменевтических концепций. М., 1984.
15. Красная книга культуры. М., 1989.
16. Крючкова В. Кубизм. Орфизм. Пуризм. М., 2000.
17. Лесли Р. Поп-арт. Новое поколение стиля. Белфаксиздатгрупп, русская версия. 1998.
18. Лесли Р. Сюрреализм. Мечта о революции. Белфаксиздатгрупп, русская версия. 1998.
19. Лотман Ю.М. Статьи по типологии культуры. Тарту, 1973.
20. Лотман Ю.М. Феномен искусства // Лотман Ю.М. Культура и взрыв М., 1992.
21. Обухова А., Орлова М. Живопись без границ. От поп-арта к концептуализму. М., 2001.
22. Паперный В. Культура Два. М., 1996.
23. Первый век кино. М., 1996.
24. Полевой В.М. Малая история искусств. Искусство XX века. 1901 – 1945. М., 1991.
25. Прусс И.Е. Малая история искусств. Западноевропейское искусство ХУП века. М., 1974.
26. Рабинович В.Л. Алхимия как феномен средневековой культуры. М., 1979.
27. Рабинович В.Л. Исповедь книгочея, который учил букве, а укреплял дух. М., 1991.
28. Разлогов К.Э. Коммерция и творчество. Враги или союзники. М.,

- Искусство. 1992.
29. Ривкин Б.И. Малая история искусств. Античное искусство. М., 1972.
 30. Семиотика и искусствометрия. М., 1973.
 31. Тевоз М. Ар-брют. Женева, 1995.
 32. Теория театра. Школа драматического искусства. Семиотика. Эстетика. Исследования. Актуальное прошлое. М., 2001.
 33. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М., 1993.
 34. Шестаков В.П. Мифология XX века. М., 1988.
 35. Экспрессионизм. Драматургия. Живопись. Графика. Музыка. Киноискусство. М., 1966.
 36. Якимович А. Восстановление модернизма. М., 2001.
 37. Якимович А. Реализмы двадцатого века. М., 2000.
 38. Янсон Х.В. Основы истории искусства. СПб., 1997.

Справочники

1. 100 великих музеев мира. М., 2000.
2. Большой энциклопедический словарь. Искусство. Серия БСЭ. М., 2001.
3. Пави П. Словарь театра. М., 1991.
4. Словарь античности. М., 1989.
5. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1999.
6. Энциклопедия импрессионизма и постимпрессионизма. М., 2001.
7. Энциклопедия мировой живописи. М., 2001.
8. Энциклопедия русской живописи XIX – XX веков. М., 2001.
9. Энциклопедия символизма. М., 2001.
10. Эстетика. Словарь. М., 1989.
11. Искусство стран и народов мира. Краткая художественная энциклопедия. М., 1962 – 1965. Т. 1-3.
12. Art Index
13. Bibliography of the History of Art
14. Encyclopedia of World Art. New York, 1959 – 1968.

Архитектура

1. Архитектура мира. Запад-Восток: взаимодействие традиций в архитектуре. М., 1993. Т.1-2.
2. Всеобщая история архитектуры. М., 1966-1977. Т. 1-12.
3. Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985.
4. Зитте К. Художественные основы градостроительства. М., 1993.
5. Зубов В.П. Труды по истории и теории архитектуры. М., 2000.
6. Иконников А.В. Зарубежная архитектура: От «новой архитектуры» до постмодернизма. М., 1982.
7. Иконников А.В. Художественный язык архитектуры. М., 1985.
8. Каменева Т.И. Методы исследования исторических городов и принципы их сохранения в современных условиях. М., 1990.
9. Кантакьюзино Т., Брант С. Реставрация зданий. М., 1984.
10. Комплексная реконструкция исторических городов. Опыт и проблемы.

М., 1989.

11. Овсянников Ю. История памятников архитектуры. М., 2001.
12. Памятники архитектуры в структуре городов СССР. М., 1978.
13. Ранинский Ю. Курс лекций в МАРХИ по реставрации и реконструкции городов. М., 1988.
14. Реставрация памятников архитектуры. М., 2000.
15. Сохранение и развитие культурной среды исторических поселений. Аннотированный библиографический указатель. М., НИИК. 1993
- Хазанова В. Клубная жизнь и архитектура клуба. 1917 – 1941. М., 2000.
- Шукурова А.Н. Архитектура Запада и мир искусства XX века. М., 1990.

Графика

1. Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги. М., 2000.
2. Гончаров А. Об искусстве графики. М., 1965.
3. Очерки по истории техники гравюры. М., 1941.
4. Сидоров А.А. Рисунки старых мастеров. М.-Л., 1940.

Живопись

1. Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М., 1976.
2. Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. М., 1972.
3. Виппер Б.Р. Итальянский Ренессанс XIII-XVI вв. М., 1977. Т. 1-2.
4. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М., 1965.
5. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977.
6. Лазарев В.Н. Русская иконопись от истоков до начала XVII в. М., 1983.
7. Лазарев В.Н. Старые европейские мастера. М., 1974.
8. Лазарев В.Н. Старые итальянские мастера. М., 1972.
9. Поспелов Г.Г. Бубновый валет. Примитив и городской фольклор в московской живописи 1910-х годов. М., 1990.
10. Рабинович В.Л. Авангард как нескончаемое начало//Вопросы литературы. 1996.
11. Рабинович В.Л. Рылёва А.Н. Синий всадник еще в пути. Время Кандинского в большом времени XX века//Вопросы философии. 1999, № 6.
12. Сарабьянов Д.В. История русского искусства второй половины XIX века. М., 1989.
13. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX - начала XX века. М., 2001.
14. Сарабьянов Д.В. Русская живопись. Пробуждение памяти. М., 1998.
15. Стернин Г.Ю. Русская художественная культура второй половины XIX - начала XX века. М., 1984.
16. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. М., 1989.
17. Сарабьянов Д.В., Автономова Н.Б. Василий Кандинский. Путь художника. Художник и время. М., 1984.
18. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России 1900-1910-х годов. М., 1988.

Турчин Э.С. Эпоха, русского романтизма. М., 1981.

Скульптура

1. Аркин Д. Образы скульптуры. М., 1961.
2. Валериус С. Прогрессивная скульптура XX века. М., 1973.
3. Голубкина Л.С. Несколько слов о ремесле скульптора. М., 1960.
4. Одноралов Скульптура и скульптурные материалы. М., 1982. Изд-е 2.
5. Одноралов. Техника обработки скульптуры из камня. М., 1970.
6. Скульптура. Для начинающих и аспирантов художественных ВУЗов. М., 2000.

Театр

1. Алперс Б. Театр Мочалова и Щепкина. М., 1979.
2. Аникст А.А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова М., 1983 г.
3. Арто .А. Театр и его двойник. СПб., 2000.
4. Асеев Б.М. Русский драматический театр от истоков до конца XVIII века. М., 1977.
5. Белинский В.Г. О драме и театре. М., 1983. Т. 1-2.
6. Вахтангов Е.Б. Документы и материалы. В 2 томах, М., 2011.
7. Вислова А.В. «Серебряный век» как театр. Феномен театральности в культуре рубежа XIX – XX вв. М., 2000.
8. Виноградская И.Н. Летопись жизни и творчества Станиславского. В 4-т, М. 2003 (второе издание).
9. Гвоздев А.А. Западно-Европейский театр на рубеже XIX-XV столетий. Л.- М., 1939.
10. Гвоздев А.А. Из истории театра и драмы. М., 1923.
11. Гвоздев А.А. О смене театральных систем//О театре. Л., 1926. Вып.1.
12. Гвоздев А.А. Театральная критика. Л., 1987.
13. Григорьев Аполлон. Эстетика и критика. М., 1980.
14. Евгений Вахтангов. Материалы в 2-х тт. М., 2010.
15. Захава Б.Е. Вахтангов и его студия. М., 2010.
16. История западноевропейского театра. М., 1956-1974. Т. 1-6.
17. История русского драматического театра. М., 1977 – 1987.Т.1-7.
18. История советского драматического театра. М., 1966-1971. Т.1-6.
19. История советского театроведения. Очерки. 1917-1941. М., 1981.
20. Как всегда об авангарде. Антология французского театрального авангарда. М., 1992.
21. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра. М, 2003.
22. Немирович-Данченко В.И. Письма в 4-х томах. М, 2003.
23. Марков П.А. О театре. М., 1974-1977. Т. 1-4.
24. Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, беседы... в 2-т, 1984.
25. Мейерхольд В.Э. Наследие, тт. 1-3, 1998-2010
26. Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт. Очерки. М., 1990.
27. Очерки истории русской театральной критики. Л., 1976, 1979. Т.1-2.
28. Полякова Е.И. Станиславский. М., 1977

29. Родина Т.М. Александр Блок и русский театр начала XX века. М., 1972.
30. Рудницкий К.Л. Режиссер Мейерхольд. М., 1969.
31. Русская художественная культура конца XIX - начала XX в. М., 1968. Кн.1.
32. Соловьева И.Н. Немирович-Данченко. М., 1979.
33. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 10 книгах. М., 1988-1998.
34. Станиславский К.С. Этика. М., 1961.
35. Таиров А.Я. О театре. Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речи. Письма. М., 1970.
36. Театр в национальной культуре стран центральной и юго-восточной Европы XVIII-XIX вв. М., 1976.
37. Театр Гротовского. М., 1992.
38. Товстоногов Г. Зеркало сцены. Л., 1980. Т. 1-2.
39. Хализев В.Е. Драма как явление искусства. М., 1978.
40. Щепкин М.С. Сборник материалов в 2 томах. М., 1984.
41. Чехов М.А. Литературное наследие. М., 1996 (второе издание)
42. Эфрос А. Четыре книги. М., 1993.

8.2. Интернет-ресурсы

1. Портал литературы по актерскому и режиссерскому мастерству <http://biblioteka.portal-etud.ru/>
2. Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>
3. Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>
4. Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>
5. Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>
6. Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>
7. Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>
8. Библиотека по истории <http://historylib.net/>
9. Древнерусское искусство <http://www.russiancity.ru/books/biblioteka.htm>
10. Византийское искусство <http://byzantion.ru/techne/techne>
11. Труды Д.С.Лихачева по искусству <http://www.lihachev.ru/nauka/iskustvove>
12. История искусства <http://arthistoryresources.net/ARTHLink>
13. Искусство эпохи Возрождения и Византии <http://www.bibliotekar.ru/index.htm>
14. Искусство иконописи <http://www.icon-art.info/library>
15. Книги по искусству издательства Metropolitan Museum <http://www.metmuseum.org/research/metpublications/all-available-titles>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Чтение лекций по дисциплине «Теория и история искусства» проводится с использованием мультимедийных презентаций. Системное использование презентаций в лекционном курсе приводит к активизации мыслительной деятельности обучающихся, проявлению устойчивой мотивации к изучению дисциплины, повышению эффективности использования учебного

времени. Такая работа позволяет обучающимся легко систематизировать материал, углубляет уровень понимания и усвоения информации. Обучающимся предоставляется возможность копирования презентаций для самостоятельной работы и подготовки к экзаменам.

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора

7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе

_____/Морозова И.С./

31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ»

по направлению подготовки

52.04.03 Театральное искусство

(уровень - магистратура)

профиль «Мастерство актера»

профиль «Сценография»

профиль «Режиссура»

профиль «Театральный менеджмент»

профиль «Театральная драматургия и сценарное искусство»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины	3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	4
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	7
5. Содержание учебной дисциплины.....	7
5.1. Тематический план для очной формы обучения	7
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины	8
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплин.....	11
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	11
6.2. Задания для самостоятельной работы	13
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям	13
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации	16
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	17
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы	17
8.2. Интернет-ресурсы.....	18
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	19
9. Описание материально-технической базы.....	19

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Философия и история культуры» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

В программе представлены - история культуры и искусства в их связи с философией, а также основные эстетические категории и проблемы. Закономерно то, что (учитывая специфику театрального ВУЗа) эстетическая тематика и проблематика преобладают в содержании данной программы.

Трудоемкость дисциплины «Философия и история культуры» составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).

Форма промежуточной аттестации – экзамен в 1 семестре для магистрантов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели - сформировать общее представление о ходе зарождения, создания и развития представлений о культуре и искусстве на протяжении истории человечества.

Задачи:

- познакомить обучающихся с основными проблемами, связанными с философским осмыслением культуры и искусства;
- сформировать понимание задач и структуры основных направлений в изучении культуры и искусства;
- сформировать навыки применения в профессиональной практике основных моделей построения культуры и искусства;
- научить определять основные проблемы взаимодействия культуры и личности, культуры и общества, культуры и государства, культуры и природы, а также проецировать их на современную социокультурную ситуацию.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Философия и история культуры» входит в обязательную часть Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

Дисциплина занимает важное место в системе профессиональной подготовки в театральном институте. Дисциплина призвана формировать у обучающегося способность самостоятельного, рефлексивного мышления по научно-философским, культурологическим и эстетическим проблемам. Философия и история культуры тесно связана со всеми гуманитарными, социальными и искусствоведческими дисциплинами учебного плана.

3. Планируемые результаты обучения

Освоение дисциплины «Философия и история культуры» направлено на формирование следующих универсальных (УК) и общепрофессиональной (ОПК) компетенций (табл.1):

**Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Философия культуры и искусства**

Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
<i>УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</i>	УК-1.1. Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления УК-1.2. Разрабатывает стратегию и варианты решения проблемы, критерии выбора решения на основе системного и междисциплинарного подходов УК-1.3. Оценивает последствия принятого решения, учитывая возможные риски, предлагает способы минимизации рисков	<i>Знает:</i> - методологию системного подхода, формы абстрактного мышления; - содержание основных направлений философской мысли от древности до современности, закономерности исторического развития культуры. <i>Умеет</i> - использовать системный подход в решении проблемных ситуаций; - формулировать алгоритм и разрабатывать варианты решения проблемы, используя необходимую и

		достаточную информацию; - предвидеть возможные риски принятых решений. Владеет навыками - поиска и отбора, критического анализа и синтеза информации, необходимой и достаточной для решения проблемы; - разработки стратегии и алгоритма достижения цели с учетом возможных последствий принятых решений
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК- 5.1 Демонстрирует понимание особенностей культур различных стран и исторических периодов. УК- 5.2 Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий.	Знает: - исторические типы культур; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; Умеет: - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур; Владеет: - навыками социального и профессионального взаимодействия с учетом разнообразия культур.
ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства	ОПК-1.1 Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. ОПК-1.2 Анализирует произведение искусства в широком культурно-	Знает: - историю культуры и искусства от древности до современности; - основные виды, жанры, стили искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы

<i>в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода</i>	историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	и т.д.); Умеет: – проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; - выносить обоснованное эстетическое суждение о конкретном произведении искусства; Владеет: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – профессиональной терминологией.
---	--	--

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, (108 академических часов).

Форма промежуточной аттестации – экзамен в 1-ом семестре для магистрантов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		32
Лекции		12
Практические занятия		20
Форма промежуточной аттестации- экзамен		36
2. Самостоятельная работа		40
Трудоемкость	час.	108
	ЗЕТ	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Форма контроля	Всего часов
		Л	ПЗ			
1.	Тема 1. Введение в дисциплину. Категориальный аппарат философии культуры и искусства. Методы исследования культуры.	2	2	5		9
2	Тема 2. Начальные этапы формирования теоретических представлений о культуре и искусстве.	2	4	6		12
3.	Тема 3. Классические концепции философии культуры и искусства XVIII—XIX вв.	2	4	6		12
4.	Тема 4. Неклассические концепции философии культуры и искусства XIX-XX вв.	2	4	8		14
5.	Тема 5. Философия культуры и искусства в трудах отечественных ученых.	2	4	6		12
6.	Тема 6. Постмодернистские концепции философии культуры и искусства.	2	-	4		6
7.	Тема 7. Основные проблемы современной философии культуры и искусства.	-	2	5		7
8.	Экзамен	-	-	-	36	36
	Итого	12	20	40	36	108

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину. Категориальный аппарат философии культуры и искусства. Методы исследования культуры.

Культура и искусство как объекты философского исследования. Многозначность понятия «культура». Культура как система. Духовная и материальная культуры. Искусство как феномен духовной культуры.

Понятие «динамика культуры». Основные механизмы динамики культуры. Социально-культурная детерминация искусства. Проблема типологии культуры.

Функции культуры и искусства.

Язык как феномен культуры. Своеобразие языка искусства. Художественный образ как специфическая форма отражения действительности в искусстве.

Культура и культуры. Диалог культур. Проблема понимания в межкультурной коммуникации. Толерантность как результат межкультурной коммуникации. Национально-культурные особенности искусства.

Методы исследования культуры и искусства. Общенаучная методология в исследованиях культуры и искусства. Системный, историко-генетический, структурно-функциональный и другие методы исследования культуры.

Тема 2. Начальные этапы формирования теоретических представлений о культуре и искусстве.

Античность как колыбель европейской цивилизации. Развитие античной философии как начало философии культуры и искусства. Вклад софистов в теоретическое осмысление антиномии культура – натура. Связь идеи культуры с идеей воспитания (представление о культуре как результате «возделывания души»). Проблема гармонии и совершенства как центральная проблема античной философии и художественной культуры. Принцип калокагатии. Вклад античных авторов в разработку основ философии культуры и искусства: основные идеи Платона, Аристотеля. Аристотель о миметической природе искусства. Трагедия и катарсис.

Средневековье как культурно-историческая эпоха. Теоцентризм культуры и искусства. Оценка вклада мыслителей средневековья в разработку культурологической и эстетической проблематики. Обоснование понимания культуры и искусства как средства обретения Божественной благодати. Символ и образ в средневековом искусстве. Соотношение земной и Божественной красоты. Проблема авторства произведения искусства.

Трансформация представлений о культуре и искусстве в эпоху Возрождения. Античность как мировоззренческая опора культуры Возрождения. Философия гуманизма. Утверждение понимания культуры и искусства как средства обретения личностного начала и достоинства человека в трудах Пико делла Мирандолы. Ренессансная концепция художественного творчества. Универсализм и титанизм ренессансного художника. Появление теории искусства. Искусство как наиболее совершенный способ постижения мира.

Тема 3. Классические концепции философии культуры и искусства XVIII—XIX вв.

Новое время как культурно-историческая эпоха: коренные перемены в образе жизни, миропонимании, ментальности европейского человека. Апологетика прогресса. Культ разума как доминанта общественного сознания.

Просветительская модель культуры: общая характеристика и ее эстетическая компонента. Формирование представления о культуре как достигнутой степени разумности индивида. Апология «естественного человека» Ж.-Ж. Руссо и обоснование им идеи о дегуманизирующем влиянии искусства на духовный мир человека. Европоцентризм и критика европейской цивилизации.

Философия немецкого классического идеализма как философия культуры и искусства. Обоснование И. Кантом культуры как моральной ценности и как средства нравственного самосовершенствования человека. Вклад в философию культуры и искусства Г. Гегеля. Эстетические воззрения И. Канта и Г. Гегеля.

Тема 4. Неклассические концепции философии культуры и искусства XIX-XX вв.

Историко-материалистическое понимание культуры и искусства в марксизме. Понимание генезиса и развития культуры. Обоснование К. Марксом и Ф. Энгельсом тезиса о связи материальной и духовной культуры с типами производства.

Аксиологические концепции культуры: осмысление культуры как ценности в трудах неокантианцев. Основные идеи Г. Риккерта, В. Виндельбанда, Э. Кассирера. Ценность и символ как базовые категории неокантианства. Обоснование Э. Кассирером трактовки культуры как «символической вселенной».

Общая оценка вклада представителей «философии жизни» в философию культуры и искусства. Осмысление проблемы кризиса европейской культуры и искусства как главная тема «философии жизни». «Дионисийское» и «аполлоническое» начало как исток двух различных типов культуры и искусства (Ф. Ницше). «Закат Европы» О. Шпенглера. Аполлоническая, фаустовская и магическая души различных культур. Связь «души культуры» и искусства.

Психоаналитическая концепция культуры и искусства З. Фрейда. Трактовка художественного творчества как результата сублимации первичных инстинктов.

Игровая концепция культуры Й. Хейзинги. Дегуманизация искусства как наиболее яркое выражение кризиса культуры. Представления о будущем игры и культуры.

Философия культуры М. Вебера. «Протестантская этика и дух капитализма»

Семиотические концепции культуры. Понятия «знака» и «символа». Семиология Р. Барта.

Тема 5. Философия культуры и искусства в трудах отечественных ученых.

Зарождение теоретических представлений о культуре в русской общественной мысли первой половины XIX века. Славянофильский вариант философии культуры: воззрения Н.Я. Данилевского, его концепция культурно-исторических типов.

Представления о культуре Н.А. Бердяева. Сакральный характер культуры. Критика цивилизации и анализ кризиса искусства. Философия творчества в работах Н. А. Бердяева.

Общая оценка вклада П. Сорокина в становление и развитие философии культуры и искусства. Понятие социокультурной динамики. Характерные черты идеациональной, идеалистической и чувственной культур, присущее им своеобразие эстетического сознания.

«Философия общего дела» Н. Ф. Федорова и ее влияние на формирование теории и практики искусства русского авангарда.

Тема 6. Постмодернистские концепции философии культуры и искусства.

Возникновение постмодернистского искусства в 70-х годах XX века. Основные понятия постмодернистской философии культуры и искусства: языковая игра (Ж.Ф. Лиотар), многоуровневое письмо и «смерть» автора (Р. Барт), деконструкция (Ж. Деррида), ризома (Ж. Делез и Ф. Гваттари), симулякр (Ж. Бодрийяр) и др. Черты постмодернистского искусства по И. Хассану.

Тема 7. Основные проблемы современной философии культуры и искусства.

Массовая и элитарная культура и искусство: специфика и проблема соотношения. Философский анализ массовой культуры и искусства в работах философов XIX-XX века: от критики к апологетике.

Специфика культуры информационного общества. Концепции М. Маклюэна и Э. Тоффлера. Экранная культура и клиповое мышление.

Философские смыслы современного искусства. Пересмотр системы эстетических ценностей в современную эпоху.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки,

обобщения; пометать важные мысли; выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь (разработка глоссария дисциплины).

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание ключевым понятиям тем разделов дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации тем дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям, зачётам, экзамену.

Практические занятия. Система практических занятий позволяют каждому обучающемуся обогащать теоретические знания фактическим материалом и приобретать умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование составляющих «уметь» и «владеть» компетенций, а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения данного вида занятий.

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний и формирования практических умений, навыков в самостоятельной подготовке и непосредственно на занятии.

В современных условиях образовательной политики и учитывая особенности

дисциплины, практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверка домашнего задания;
- изучение нового материала;
- рефлексия;
- работа с источниками;
- домашнее задание.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и наличие переключаемости с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на вопросы обучающихся по материалу; презентация домашних заданий, обсуждение, работа с источниками, обсуждение, заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий определяется из собственно практической части. Это могут быть обсуждения докладов, рефератов, дискуссии и др. Обучающимся предложены: вопросы для самоподготовки и обсуждения; содержание аудиторных занятий; список рекомендуемой дополнительной литературы.

Методические указания помогут обучающемуся увидеть перспективу изучения дисциплины, спланировать организацию самостоятельной деятельности, лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к экзамену.

Уделено внимание доступности литературы. Так, основная и дополнительная литература представлена в соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, обобщающих педагогический опыт отечественных и зарубежных исследователей.

Внеаудиторная деятельность по данной дисциплине предполагает:

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным вопросам;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- формирование умений научной организации труда.

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины (впрочем, как и любой другой) во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем вопросы;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, примеров педагогического опыта и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти или подготовить наглядный материал;
- продумать текст презентации на 5-15 минут.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное время.

Основная цель самостоятельной работы студентов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. 6.3. *Задания для подготовки к практическим занятиям.*

Внеаудиторная деятельность по данной дисциплине предполагает:

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным вопросам;

- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- формирование умений научной организации труда.

При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

- поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем вопросы;
- осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;
- составление плана ответа на каждый вопрос;
- поиск примеров по данной проблематике (тестов, примеров педагогического опыта, феноменов культуры и искусства и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти или подготовить наглядный материал;
- продумать текст презентации на 5–15 минут.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, студент может подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Требования к выполнению всех заданий: задания выполняются индивидуально с устной презентацией выполненных работ на 3-5 минут. Необходимо провести анализ рассматриваемых феноменов, процессов, явлений.

1. Задания для подготовки к практическому занятию по теме «Введение в дисциплину. Категориальный аппарат философии культуры и искусства. Методы исследования культуры».

Вопросы для обсуждения и задания

1. Предметное поле дисциплины «История и философия культуры и искусства».
2. Сложность определения понятий «культура» и «искусство». Культура как система.
3. Виды духовной культуры. Специфика искусства как феномена духовной культуры.
4. Основные представления о механизмах культурной динамики. Социально-культурная обусловленность искусства.
5. Проблема типологии культуры. Критерии выделения различных типов культуры.
6. Язык как феномен культуры и объект исследования. Язык искусства, его своеобразие и выразительные средства.

7. Диалог культур: проблема понимания в межкультурной коммуникации. Национально-культурные особенности искусства.
8. Общенаучные и частнонаучные методы исследования культуры и искусства.

2. Задания для подготовки к практическому занятию по теме «Начальные этапы формирования теоретических представлений о культуре и искусстве».

Вопросы для обсуждения и задания

1. Античная философия: от мифа к логосу.
2. Проблема гармонии и совершенства Космоса и человека как центральная проблема античной философии и искусства.
3. Философия культуры и эстетические идеи Платона и Аристотеля. Специфика понимания искусства и его социальной роли. Миметическая природа искусства (мимесис), особенности эстетического переживания (катарсис).
4. Вклад мыслителей средневековья в разработку философии культуры и искусства: основные идеи патристики.
5. Теоцентризм культуры и искусства в Средние века. Понимание культуры и искусства как средства обретения Божественной благодати.
6. Символ и образ в средневековой культуре и искусстве.
7. Трансформация представлений о культуре и искусстве в эпоху Возрождения.
8. Утверждение ренессансного понимания культуры и искусства как средства обретения личностного начала и достоинства человека. Ренессансная концепция художественного творчества.

3. Задания для подготовки к практическому занятию по теме «Классические концепции философии культуры и искусства XVIII—XIX вв.».

Вопросы для обсуждения и задания

1. Просветительская модель культуры: общая характеристика и ее эстетическая компонента.
2. Философия культуры и искусства Ж.-Ж. Руссо. Обоснование им идеи о дегуманизирующем влиянии искусства на духовный мир человека.
3. Философия культуры и искусства И. Канта в его трех «Критиках».
4. Идеалистическая философия культуры и искусства Г. Гегеля. Диалектика формы и содержания. Эстетические воззрения Г. Гегеля: представление прекрасном, целях и задачах искусства, идеальном произведении искусства.

4. Задания для подготовки к практическому занятию по теме «Неклассические концепции философии культуры и искусства XIX-XX вв.».

Вопросы для обсуждения и задания

1. Связь базовых постулатов марксизма с пониманием культуры и искусства, изложенном в работах К. Маркса и Ф. Энгельса.

2. Понятие «ценности». Обоснование понимания культуры и искусства как «совокупности объектов, связанных общезначимыми ценностями» в трудах неокантианцев.
3. Обоснование трактовки культуры как «символической вселенной» в работах Э. Кассирера.
4. Теория аполлонического и дионисийского искусства в работе Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки».
5. Концепция культуры О. Шпенглера. Связь искусства с «душой» культуры, символика искусства.
6. Психоаналитическая концепция культуры и искусства З. Фрейда. Представление о сущности художественного творчества в психоанализе.
7. Семиотические концепции культуры и искусства. Понятия «знака» и «символа». Семиология Р. Барта.
8. Игровая концепция культуры Й. Хейзинги.
9. Философия культуры М. Вебера. «Протестантская этика и дух капитализма»

5. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Философия культуры и искусства в трудах отечественных ученых».

Вопросы для обсуждения и задания

1. Славянофильский вариант философии культуры: воззрения Н.Я. Данилевского, его концепция культурно-исторических типов.
2. Н.А. Бердяев о противоречии целей искусства целям цивилизации.
3. Представления о динамике культуры и искусства в теории П. Сорокина.
4. Философия русского космизма и ее эстетические аспекты. Влияние идей Н.Ф. Федорова на работы К. Малевича, В. Кандинского.

6. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Постмодернистские концепции философии культуры и искусства».

Вопросы для обсуждения и задания

1. Общие черты постмодернистского искусства: отказ от канонов, фрагментарность, неопределенность эстетических критериев, многовариантность истолкования, поверхностность как принцип, ирония, игровой характер, цитирование, перформативность.
2. «Древесные» и «ризоматические» культуры в концепции Ж. Делеза и Гваттарри.
3. Понимание произведения искусства как текста. Принцип интертекстуальности. «Произведение» и «текст» в концепции Р. Барта.
4. Концепт «смерти автора».

7. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Основные проблемы современной философии культуры и искусства».

Вопросы для обсуждения и задания

1. Становление постиндустриального общества и их влияние на культуру и искусство.
2. Элитарное и массовое в культуре и искусстве.

3. Специфика и функции массового искусства.
4. Специфика искусства XX-XXI вв. в контексте глобализации и информатизации культуры.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Учебная литература:

1. Каган, М. С. Философия культуры : учебное пособие для академического бакалавриата / М. С. Каган. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 353 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-06178-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/22A257EA-A420-4A5D-BA93-5B5DB932FB37.
2. Флиер А.Я. Избранные работы по теории культуры [Электронный ресурс]/ Флиер А.Я.— Электрон. текстовые данные.— М.: Согласие, Артём, 2014.— 560 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/42511>
3. Иконникова, С. Н. История культурологии : учебник для академического бакалавриата / С. Н. Иконникова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 416 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06217-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2A88BE11-15C1-4036-91E1-38A8655F2781.

Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины:

1. Астафьева О.Н. Культурология. Теория культуры (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Культурология», по социально-гуманитарным специальностям/ Астафьева О.Н., Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52495>
2. Бердяев, Николай Александрович. Смысл истории [Текст] / Н. А. Бердяев. - М : Мысль, 1990. - 175 с. -
3. Бицилли, Петр Михайлович. Место Ренессанса в истории культуры [Текст] / П. М. Бицилли. - СПб : Мифрил, 1996. - 258 с.

4. Большаков, В. П. История и теория культуры : учебное пособие для академического бакалавриата / В. П. Большаков, К. Ф. Завершинский, Л. Ф. Новицкая ; под общ. ред. В. П. Большакова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 289 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05382-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/721A0E11-B861-47FD-AA77-7B213CC03E0A.
5. Воронкова, Л. П. Культурология : учебник для академического бакалавриата / Л. П. Воронкова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 202 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07712-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BB7AE2FF-8084-438C-8C5A-247E628B26A0.
6. Бычков В.В. Эстетика М.: КноРус.2012.
7. Гвоздев А.В. Геополитические аспекты философии культуры славянофилов [Электронный ресурс]: монография/ Гвоздев А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, Московский педагогический государственный университет, 2012.— 126 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18563>.— ЭБС «IPRbooks
8. Джорджо Вазари. Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Полное изд. в одном томе. М. – Альфа-книга. – 2008.
9. Каган, М. С. Проблемы теории культуры. Избранные труды / М. С. Каган. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 253 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06179-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/924E3D62-119A-448F-A294-83207C13C5A0.
10. Культурология : учебное пособие для прикладного бакалавриата / И. Ф. Кефели [и др.] ; под ред. И. Ф. Кефели. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 165 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-06542-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E6456E55-F666-4CAB-9599-629A1FEB2C14.
11. Межуев В. М. Философия культуры [Электронный ресурс] : Ч. 1 / В. М. Межуев ; Моск. гуманитар. ун-т. - Электрон. текстовые дан. 932 кв. - М. : Социум, 2002. - 220 с. - Систем. требования: OS ЛЮБАЯ. - Загл. с титул. экран Мигунов С.А., Хренов Н.А. (сост.) Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия. М. Прогресс-Традиция. 2008
12. Пивоев В. М. Философия культуры [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. М. Пивоев. - 3-е изд. - М. : Акад. Проект ; М. : Гаудеамус, 2009. - 428 с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-1166-3 :
13. Семилет, Т. А. Исследования культуры в современном мире : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Т. А. Семилет. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 138 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-08968-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/74B51794-D01D-4D7E-949A-3AF36BCD3510.
14. Шендрик А.И. Теория культуры. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Единство, 2002. -519 с.

8.2. Интернет-ресурсы

1. Антропология <http://anthropology.ru/ru/index.html>
2. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний
Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.zipsites.ru/>
3. Библиотека «Вехи. Русская религиозно-философская и художественная литература <http://www.vehi.net/>
4. Ильин И. П. Постмодернизм. Словарь терминов -М.: ИНИОН -INTRADA, 2001. <http://yanko.lib.ru/books/philosoph/ilyin-book.htm>
5. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
6. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Skirb/index.php
7. Электронная библиотека Гумер: гуманитарные науки: <https://www.gumer.info/>
8. Культурология.РФ: <https://kulturologia.ru/>
9. Гуревич П. Философия культуры: https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/gurevich/

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Чтение лекций проводится с использованием мультимедийных презентаций. Системное использование презентаций в лекционном курсе приводит к активизации мыслительной деятельности аспирантов, проявлению устойчивой мотивации к изучению дисциплины, повышению эффективности использования учебного времени. Такая работа позволяет обучающимся легко систематизировать материал, углубляет уровень понимания и усвоения информации.

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины