

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Русский язык и культура речи

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра литературы и искусства**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах: зачет 1 контрольная работа 1
в том числе:		
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	33	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, старший преподаватель Миненко Елена Валерьевна

кандидат филологических наук, старший преподаватель Отева Ксения Николаевна

кандидат искусствоведения, Доцент Семкин Алексей Данилович

Рабочая программа дисциплины

Русский язык и культура речи

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра литературы и искусства

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Булышева Елена Владимировна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель. Курс «Русский язык и культура речи» нацелен на повышение уровня практического владения современным русским литературным языком в разных сферах функционирования русского языка, в письменной и устной его разновидностях. Овладение новыми навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся неотделимо от углубления понимания основных характерных свойств русского языка как средства общения и передачи информации, а также расширения общекультурного кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка.
2	Задачи. Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые необходимы как для успешной работы по своей специальности, так и для успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, юридически-правовой, научной, политической, социально-государственной. К числу первостепенных задач относятся: ликвидация элементарной безграмотности, усвоение орфографических и пунктуационных правил, которые необходимы для овладения культурой письменной речи, обогащение словарного запаса студентов, активизация их творческих способностей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Дисциплина «Русский язык и культура речи» является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «История русской литературы», «История русского театра».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	История русской литературы
2	История русского театра

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- объяснить феномен культуры, роль культуры в человеческой жизнедеятельности, роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними социальные и этические проблемы;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- государственным языком Российской Федерации - русским языком;
3.3.2	- способностью логично строить свою письменную и устную речь;
3.3.3	- культурой мышления;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Стилистика		
1.1	Понятие литературного языка. Языковая норма. /Лек/	1	1
1.2	Функциональные стили русского языка. /Лек/	1	3
1.3	Понятие стилистической (речевой ошибки). /Лек/	1	2
1.4	Лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. /Лек/	1	2
1.5	Виды словарей. /Лек/	1	2
1.6	Самостоятельная работа /Ср/	1	10

	Раздел 2. Орфография		
2.1	Орфограммы в корне слова. /Лек/	1	2
2.2	Орфограммы в приставках. /Лек/	1	2
2.3	Гласные после шипящих в корне, суффиксе, окончании слов разных частей речи. /Лек/	1	2
2.4	«Н» и «НН» в суффиксах разных частей речи. /Лек/	1	2
2.5	Безударные личные окончания глаголов и суффиксы причастий. /Лек/	1	2
2.6	Приставки и частицы «НЕ» и «НИ». /Лек/	1	2
2.7	Правописание сложных слов. /Лек/	1	1
2.8	Правописание служебных частей речи. /Лек/	1	1
2.9	Самостоятельная работа /Ср/	1	16
	Раздел 3. Пунктуация		
3.1	Основы пунктуации. /Лек/	1	2
3.2	Обособленные члены предложения. /Лек/	1	2
3.3	Сложное предложение. /Лек/	1	2
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	7
3.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Зачет проводится в форме контрольного диктанта или тестовой работы.

5.2. Темы письменных работ

Контрольного диктанта или тестовая работа с включением следующих тем:

1. Функциональные стили русского языка.
2. Орфограммы в корне слова.
3. Орфограммы в приставках и суффиксах.
4. «Н» и «НН» в суффиксах существительных, прилагательных, наречий, страдательных причастий и отглагольных прилагательных.
5. Безударные личные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжений. Суффиксы причастий «УЩ/ЮЩ», «АЩ/ЯЩ», «ЕМ/ИМ».
6. Приставки и частицы «НЕ» и «НИ», их слитное и раздельное написание.
7. Пунктуация в простом предложении.
8. Пунктуация в сложном предложении.

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи: Учебное пособие. — М.: Логос, 2013. — 432 с.
2. Голуб, И. Б. Стилистика русского языка. — М.: Айрис-Пресс, 2010. — 448 с.
3. Горбачевич, К.С. Нормы современного русского литературного языка. — М.: Просвещение, 1989. — 208 с.
4. Розенталь, Д. Э. Пунктуация и управление в русском языке. Любое издание.
5. Розенталь, Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. Любое издание.
6. Розенталь, Д. Э., Голуб, И. Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. — М.: Айрис-Пресс, 2003. — 384 с.
7. Ткаченко, Н. Г. Тесты по грамматике русского языка. Ч. 1, 2. Любое издание.

Дополнительная литература:

1. Введенская, Л.А., Баранов М.Т., Гвоздарев Ю.А. Русское слово. — М.: Просвещение, 1991. — 143 с.
2. Дерягин, В.Я. Другам русского языка. — М.: Знание, 1982. — 160 с.
3. Иванова, Т.Ф., Черкасова Т.А. Русская речь в эфире: Комплексный справочник. — М.: Дрофа, 2010. — 345 с.
4. Кронгауз, М.А. Русский язык на грани нервного срыва. — М.: Астрель, 2012. — 480 с.
5. Кронгауз, М.А. Самоучитель олбанского. — М.: АСТ, 2013. — 416 с.
6. Новиков, В. Словарь модных слов. — М.: АСТ-Пресс Книга, 2011. — 256 с.
7. Одинцов, В. В. Лингвистические парадоксы. — М.: Просвещение, 1988. — 172 с.
8. Розенталь, Д.Э., Голуб, И. Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи. — М.: Знание, 1991. — 29 с.
9. Розенталь, Д.Э., Голуб, И.Б. Сборник упражнений по русскому языку для поступающих в вузы. — М.: Айрис-пресс, 2014. — 368 с.
10. Сёмускина, Л. Н. Культура русской речи: Словарь-справочник. — М.: Айрис-Пресс, 2007. — 352 с.
11. Усаченко, Н. А. Орфография? Это интересно... — СПб: СПбГАТИ, 2009. — 108 с.

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

1. Коллекция «Диктанты – русский язык» Российского общеобразовательного портала. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.language.edu.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
2. Информационный портал. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gramota.ru/> (дата обращения: 01.09.2023)
3. Портал культуры письменной речи. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gramma.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
4. Служба русского языка. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.slovari.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
5. Служба тематических толковых словарей. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.glossary.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Поскольку дисциплина «Русский язык и культура речи» подразумевает овладение практическими навыками, в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание выполнению дополнительных письменных упражнений, которые содержатся в учебной литературе и на ресурсах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», рекомендованных к курсу. Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное использование полученных знаний в повседневной устной и письменной речи.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История религии

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра философии и истории**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 1
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	33	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, доцент Загорская Татьяна Викторовна

Рабочая программа дисциплины

История религии

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от _____ 2023 г. № _

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Праздников Георгий Александрович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель курса – дать научное представление об условиях зарождения и развития такого исторического явления как религия; показать закономерность генезиса и эволюции мировых религий; выявить место и роль религии как культурного феномена; на основе изучения многообразия исторических форм религии способствовать формированию толерантного отношения к представителям различных религиозных конфессий.
2	Задачи: 1. Дать представление об объекте, предмете и методах изучаемой дисциплины. 2. Познакомить с проблемами становления религии как сложного социокультурного явления, дать представление о причинах и закономерностях возникновения религиозного сознания, о важных этапах развития религии в целом, об основных религиозных системах в прошлом и настоящем. 3. Познакомить студентов с важнейшими священными текстами. 4. Через изучение курса «История религии» приобщить студентов к величайшим достижениям мировой художественной культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «История религии» опирается на материал дисциплин «История» и «Философия», «Безопасность жизнедеятельности».	
Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Эстетика», «Культурология», «Социология».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Безопасность жизнедеятельности
2	Философия
3	История России
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Социология
2	Основы государственной культурной политики. Культурология

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса

ОПК-1.1: Анализирует основные тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств

ОПК-1.2: Интерпретирует исторические тенденции развития экранных искусств и исполнительских искусств в контексте других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса

ОПК-1.3: Осмысляет и критически оценивает основные этапы развития отечественного и зарубежного кинематографа, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	Содержание, место и роль религии в обществе, сущность религии и критерии ее классификации.
3.1.2	Основные исторические факты возникновения и развития древних, национальных и мировых религий; основателей мировых религий.
3.1.3	Особенности современных религиозных движений.
3.2 Уметь:	
3.2.1	Разбираться в исторических типах и формах религии.
3.2.2	Применять полученные знания в практической деятельности, проявляя толерантность по отношению к иным традициям и культуре.
3.3 Владеть:	
3.3.1	Основными понятиями и категориями дисциплины «История религии», базовыми теоретическими знаниями об основах истории религии как науки.
3.3.2	Знаниями о происхождении религии как формы мировоззрения, его эволюции и отражении в художественной культуре.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение в изучение истории религии		
1.1	Цели и задачи дисциплины. Происхождение и сущность религии. /Лек/	1	2
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	2
	Раздел 2. Религии Древнего Востока		
2.1	Религия Древнего Египта. /Лек/	1	2
2.2	Религия Древней Месопотамии. Религия Древнего Ирана. /Лек/	1	2
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	6
	Раздел 3. Национально-государственные религии		
3.1	Религия Древней Индии – индуизм. /Лек/	1	2
3.2	Дальневосточные религии. Религия Древнего Китая. Религия Древней Японии – синтоизм. /Лек/	1	2
3.3	Религии первых цивилизаций. Мифология и религия Древней Греции и Рима. /Лек/	1	2
3.4	Религии ранних европейских цивилизаций. Язычество восточных славян. /Лек/	1	2
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	10
	Раздел 4. Зарождение монотеистических религий. Мировые религии		
4.1	Возникновение древнееврейских верований и трансформация иудаизма из политеистической в монотеистическую религию. /Лек/	1	1,5
4.2	Мировые религии. Буддизм. /Лек/	1	3,5
4.3	Мировые религии. Христианство. /Лек/	1	3,5
4.4	Мировые религии. Ислам. /Лек/	1	3,5
4.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	12
	Раздел 5. Религия в современном мире		
5.1	Религиозные движения в современном мире. /Лек/	1	4
5.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	3
5.3	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Содержание понятия религии.
2. Функции и содержание религии.
3. Архаичные формы религии – краткая характеристика.
4. Отличительные особенности религий Древнего Востока.
5. Зороастрийский культ и его особенности.
6. Религии Индии. Ведизм – брахманизм – индуизм.
7. Вишнуизм и шиваизм: учение, аватары, мифология.
8. Конфуцианство: этика и религиозный культ.
9. Даосизм: философия и религия.
10. Синтоизм. Объекты почитания в синтоизме.
11. Религия Древней Греции: древнегреческий синкретизм.
12. Религия Древнего Рима. Концепция «Божественного города».
13. Язычество древних славян. Восточные славяне и принятие христианства.
14. Иудаизм. Основные принципы вероучения. Священные тексты. Направления в иудаизме.
15. Возникновение буддизма. Будда: этапы жизненного пути и формирование учения.
16. Буддизм: религия и философия. Основные направления в буддизме.
17. Учение о четырех благородных истинах и восьмеричном пути спасения в буддизме.
18. Раннее христианство. Исторический Иисус. Проблема источников.
19. Происхождение и состав Библии. Ветхий и Новый Завет.
20. Католицизм. Институт папства. Особенности культа. Католическая догматика.
21. Православие. Православные таинства. Православная догматика. Православные праздники.
22. Протестантизм. Многоликость и основные направления протестантизма.
23. История русской православной церкви: важнейшие вехи развития.
24. Возникновение ислама. Личность и жизнь Мухаммеда.
25. Коран и Сунна. Пять «столпов ислама».
26. Направления в исламе: суннизм, шиизм, суфизм.
27. Новые религиозные движения в России и за рубежом.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Померанц Г.С. Великие религии мира. Изд. 3-е, испр. М.: Изд.дом Международного университета в Москве, 2006.
2. Религиоведение: Учебное пособие/ Науч.ред. А.В. Солдатов. 4-е изд., испр. и доп. СПб: Лань, 2003.
3. Религиоведение. Энциклопедический словарь/ Под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элбаян. М., 2006.

Дополнительная литература:

1

Тексты

1. Ветхий Завет: Избранные тексты. Интерпретации. Комментарии. М.: Высшая школа, 2006.
2. Книги Ветхого и Нового Завета. (Любое издание).
3. Коран / Пер. с арабского акад. И.Ю. Крачковского. М.: Буква, 2001.
4. Махабхарата. Рамаяна / Пер. с санскрита. М.: НФ «Пушкинская библиотека», ООО «Издательство АСТ», 2004.
5. Эпос о Гильгамеше. О всё видавшем: Антология. / Пер. В. Шилейко, И Дьяконов. М.: Эксмо, 2005. – Серия «Антология мудрости».

11

Энциклопедии, словари, справочники:

1. Библейская энциклопедия. Издание Свято-Троце-Сергиевой Лавры, 1990 (Репринтное издание).
2. Буддизм: иллюстрированная энциклопедия. М.: ЭКСМО, 2012. – (Религии мира).
3. Иллюстрированная история религий/ Авт.-сост. Д.П. Шентепи де ля Соссей. М.: Эксмо, 2008 (Классическое справочное издание).
4. Индуизм: йога, тантризм, кришнаизм / Сост. С.В. Пахомов. СПб: Амфора, 2002.
5. Ислам: иллюстрированная энциклопедия. М.: ЭКСМО, 2011. – (Религии мира).
6. Мифы народов мира. Т. 1. М., 1980; Т. 2. – М., 1982. (И др. издания).
7. Неттелхорст Р.П. Библейские образы: Истории из Ветхого и Нового Заветов/ Пер. с англ. А.В. Милосердовой. М.: АРТ-РОДНИК, 2008.
8. Попова Н.Н. Античные и христианские символы. СПб: Аврора; Калининград: Янтарный сказ. 2003.
9. Религии мира. Новейший словарь/ Сост. А.И. Богомолов. Ростов н/Д.: Феникс, 2005.
10. Религии мира. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. М.: Вече, 2006.
11. Религии мира. Энциклопедия. В 2-х т. / Гл. ред. М.Д. Аксенова. М.: Аванта +, 1997.
12. Рыжов К.В. Кто есть кто в мире религий. М.: Вече, 2008.
13. Словарь символов и знаков: сюжеты и явления в символах /Авт.-сост. Н.Н. Роголевич. М., 2004.
14. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М.: Крон-Пресс, 1997.
15. Словарь церковных терминов/ Сост. Д. Покровский. М.: Крон-Пресс, 2002.
16. Элиаде М., Кулиано И. Словарь религий, обрядов, верований. М.: Академический проект, 2011.

111

1. Армстронг К. История бога: 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве и исламе. / Пер. с англ. 3-е изд. М.: Альпина нон фикшн, 2011.
2. Васильев В. Религии Востока: Конфуцианство, буддизм и даосизм. М.: Либроком, 2013.
3. Грейвс Р. Мифы Древней Греции. М., 1992.
4. Желябовская Л.В. Религии мира. Религия Индии. М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2006.
5. Жудинова Е. Религии мира. Протестантизм. М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2006.
6. Зелинский Ф.Ф. История античных религий. Ростов-на-Дону: Феникс, 2010.
7. Ключевский В.О. Православие в России. М.: Мысль, 2000.
8. Крамер С.Н. Шумеры: первая цивилизация на Земле. М., 2002.
9. Крывелев И.А. История религий: в 2 т. М.: Мысль, 1988.
10. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 1994.
11. Липинская Я., Марциняк М. Мифология Древнего Египта / Пер. с польского Э.Я. Гессен. М.: Искусство, 1983.
12. Мень А. Библия и литература: Лекции. М., 2002.
13. Мень А. Истоки религии: Природа веры. Человек во вселенной. Перед лицом Сущего. М.: Фонд Александра Меня, 2006.
14. Мень А. Сын человеческий. 4-е изд. М., 1991.
15. Райт Р. Эволюция Бога: Бог глазами Библии, Корана и науки. / Пер. с англ. У. Сапшиной. М.: Эксмо, 2012.
16. Русское православие: веки истории. М., 1989.
17. Токарев С.А. Ранние формы религии. М.: Политиздат, 1990.
18. Томас Э. Будда. История и легенды / Пер. с англ. А.Б. Вальдман. М.: ЗАО Центрополиграф, 2003.
19. Фрезер Дж.Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. М.: Академический Проект, 2012 (или любое другое издание).
20. Шеппинг Д. Мифы славянского язычества. М.: Изд-во Гаудеамус, Академический проект, 2014.
21. Циркин Ю. Б. Мифы Древнего Рима. М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2000.
22. Элиаде М. История веры и религиозных идей. М.: Академический Проект, 2012. Т. 1-3.

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

1. Все о мировых религиях. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.religiya.ru/> (дата обращения: 01.08.2023).
2. Словари и энциклопедии на Академике. [Электронный ресурс]. URL: <http://dic.academic.ru/> (дата обращения: 01.08.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.
- В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Темы для докладов:

1. Происхождение религий. Общие сюжеты в религиях мира.
2. Религиозные представления древних людей: фетишизм, анимизм.
3. Объяснение происхождения зла в религии.
4. Смысл жизни и смерти в религии.
5. Религии Индии: ведизм, брахманизм, буддизм
6. Буддизм: философия и практика.
7. Зороастризм. Верования и обычаи древних иранцев.
8. Религии Древнего Китая.
9. Традиционная религия Японии – синтоизм.
10. Библия: история создания.
11. Библейский миф о творении и его истоки.
12. Авраамические религии.
13. Женщина в Библии.
14. Библейские сюжеты и их отражение в художественной культуре.
15. Происхождение Христианства.
16. Начало христианской церкви.
17. Отношение православия и католицизма в истории.
18. Судьба: неизбежность или свобода. Свобода в воли в религиях мира.
19. Героические образы Библии.
20. Юродивые в православной традиции.
21. Ислам: история возникновения и нравственные доктрины.
22. Отношения ислама к религиям мира.
23. Праздники в религиях мира.
24. Современные религиозные течения.
25. Непротивление и сопротивление Злу в религиях мира.
26. Крещение Руси.
27. Литература Нового завета.
28. Христианская эсхатология.
29. Эволюция образа дьявола в иудаизме и христианстве.
30. Теодицея в христианстве.
31. Религия в современном мире.
32. Неоязыческое движение.

Для успешного и полного освоения дисциплины «История религии» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников - религиозных текстов.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Безопасность жизнедеятельности

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах: зачет 1 контрольная работа 1
в том числе:		
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	33	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, старший преподаватель Дмитриев Сергей Николаевич

Рабочая программа дисциплины

Безопасность жизнедеятельности

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Основной целью курса «Безопасность жизнедеятельности» является формирование у студентов Института представлений о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.
2	Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:
3	<ul style="list-style-type: none">• создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека;• идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения;• реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий;• обеспечения устойчивости функционирования организаций культуры и искусств в штатных и чрезвычайных ситуациях;• принятия решений по защите персонала и населения от возможных воздействий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий;• прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Наряду с другими дисциплинами курс «Безопасность жизнедеятельности» ориентирован на повышение гуманистической составляющей при подготовке специалистов в области театрального искусства. В дисциплине рассматриваются: современное состояние и негативные факторы среды обитания; принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания; рациональные условия жизнедеятельности; последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; принципы их идентификации; средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости организаций культуры и искусств в чрезвычайных ситуациях; прогнозирование чрезвычайных ситуаций; разработка мероприятий по защите населения и персонала организаций культуры и искусств в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях ведения военных действий; ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; правовые, нормативно-технические, санитарные и организационные основы безопасности жизнедеятельности.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Введение в специальность
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Театральное здание: строительство, реконструкция, реставрация
2	Охрана труда и пожарная безопасность в театре
3	Творческо-производственная практика
4	Управление персоналом
5	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-8.1: Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения)
Результат обучения: Знает: - основные документы, определяющие действия людей и должностных лиц в условиях чрезвычайной ситуации; Умеет: - организовать меры защиты человека и среды обитания от негативных воздействий.
УК-8.2: Понимает как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения)
Результат обучения: Владеет: - знаниями и навыками использования приемов поддержания безопасности жизнедеятельности, как в производственной сфере, так и в обычной жизни, включая возникновение чрезвычайных ситуаций; Умеет: - эффективно действовать в условиях чрезвычайных ситуаций.
УК-8.3: Демонстрирует приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте
Результат обучения: знает основы оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях

УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности
УК-10.1: Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с проявлениями экстремизма, терроризма и коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики проявлений экстремизма, терроризма и коррупции и формирования нетерпимого отношения к ним
УК-10.2: Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение проявлений экстремизма, терроризма и коррупции в обществе
УК-10.3: Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма и коррупции

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- проблемы безопасности жизнедеятельности глобального характера;
3.1.2	- безопасность личности; комплексный характер проблемы;
3.1.3	- основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
3.1.4	- принципы рационального природопользования;
3.1.5	- принципы и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях;
3.1.6	- меры пожарной безопасности в театрах, концертных залах и др. организациях культуры и искусств;
3.1.7	- основы оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности, действовать в нестандартных ситуациях;
3.2.2	- организовать меры защиты человека и среды обитания от негативных воздействий;
3.2.3	- эффективно действовать в условиях чрезвычайных ситуаций;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- навыками идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения;
3.3.2	- навыками прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия;
3.3.3	- навыками поиска оптимального решения минимизации негативного воздействия результатов профессиональной деятельности на окружающую среду;
3.3.4	- навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства в чрезвычайных ситуациях.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение		
1.1	Введение /Пр/	1	2
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	3
	Раздел 2. Современный комплекс проблем безопасности		
2.1	Современный этап развития цивилизации /Пр/	1	1
2.2	Глобальная безопасность. Защита населения и территорий от террористических актов /Пр/	1	1
2.3	Национальная безопасность /Пр/	1	2
2.4	Безопасность личности /Пр/	1	2
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	7,5
	Раздел 3. Человек и среда обитания		
3.1	Здоровье человека и окружающая среда /Пр/	1	2
3.2	Воздействие негативных факторов техносферы на человека и среду обитания /Пр/	1	2
3.3	Человек и социосфера /Пр/	1	2
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	7,5

	Раздел 4. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях		
4.1	Чрезвычайные ситуации. Основные понятия и их определения. Классификация чрезвычайных ситуаций /Пр/	1	1
4.2	Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени /Пр/	1	1
4.3	Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Правовые и организационные основы безопасности. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Роль гражданской обороны в современных условиях /Пр/	1	1
4.4	Устойчивость функционирования объекта экономики /Пр/	1	1
4.5	Способы защиты населения в ЧС /Пр/	1	1
4.6	Противопожарная защита /Пр/	1	1
4.7	Защита культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях /Пр/	1	0,5
4.8	Прогнозирование и оценка обстановки в чрезвычайных ситуациях /Пр/	1	0,5
4.9	Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. Доврачебная и первая медицинская помощь пострадавшим в ЧС /Пр/	1	0,5
4.10	Обучение населения. Психологическая подготовка населения к действиям в ЧС /Пр/	1	0,5
4.11	Самостоятельная работа /Ср/	1	7,5
	Раздел 5. Безопасность в организациях культуры и искусств		
5.1	Требования безопасности к техническому и санитарному оснащению театров, концертных залов, цирков, кино и телестудий /Пр/	1	2
5.2	Требования безопасности и санитарные требования к декорационным конструкциям, сценическим костюмам, реквизиту, постижерным изделиям /Пр/	1	2
5.3	Правила техники безопасности. Ответственность работников за их соблюдение. Инструктаж по технике безопасности /Пр/	1	1
5.4	Трюковые сцены (номера), сцены боя с использованием пиротехнических средств и оружия /Пр/	1	2
5.5	Расследование несчастных случаев. Последствия несчастных случаев для работника /Пр/	1	1
5.6	Самостоятельная работа /Ср/	1	7,5
5.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Современный этап развития цивилизации. Проблема: человек – природа – цивилизация.
2. Принцип «совместного развития» биосферы и общества.
3. Проблемы безопасности жизнедеятельности глобального характера – опасности неконтролируемой и неуправляемой общечеловеческой деятельности.
4. Факторы обеспечения национальной безопасности России.
5. Внешние и внутренние опасности для общества и нации.
6. Безопасность личности. Комплексный характер проблемы.
7. Факторы среды обитания. Понятие о нормировании факторов внешней среды.
8. Показатели внешней среды, в которой живет и работает человек.
9. Воздействие негативных факторов техносферы на человека и среду обитания.
10. Ионизирующие излучения. Действие радиации на человека.
11. Токсические химические вещества. Бытовые отравления.
12. Биологически опасные и вредные факторы.
13. Социально-бытовые факторы риска для здоровья и безопасности человека.
14. Причины и условия возникновения ЧС.
15. Классификация ЧС. Постановление Правительства РФ «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 13.09.96 № 1094.
16. Аварии на радиационно-опасном объекте (РОО). Их последствия. Защитные мероприятия, проводимые при авариях на РОО.
17. Критерии поражающей эффективности аварийных химически опасных веществ (АХОВ). Химически опасные объекты в регионе.
18. Аварии с выбросом биологически опасных веществ в окружающую среду. Противоэпидемические мероприятия.
19. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения.

20. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Назначение, задачи, структура.
21. Федеральный закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ФЗ № 68 от 11.11.94). Права и обязанности граждан в области защиты.
22. Гражданская оборона (ГО), ее место в системе общегосударственных мероприятий. Федеральный закон РФ «О гражданской обороне» ФЗ № 28 от 12.02.98.
23. Устойчивость функционирования объекта экономики. Сущность и факторы УФО.
24. Принципы и способы защиты населения в ЧС.
25. Эвакуация населения в ЧС. Организация и обеспечение эвакуации.
26. Защитные сооружения ГО и их использование в мирное время.
27. Средства индивидуальной защиты. Табельные и простейшие СИЗ.
28. Медицинские средства индивидуальной защиты. Назначение аптечки индивидуальной АИ-2.
29. Меры пожарной безопасности в театрах, концертных залах и др. организациях культуры и искусств.
30. Федеральный закон РФ «О пожарной безопасности» от 21.12.94 № 69-ФЗ. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.
31. Поражения людей и животных при пожаре. Ожоги. Первая медицинская помощь пострадавшим в ЧС.
32. Классификация культурных ценностей. Способы защиты культурных ценностей в ЧС.
33. Понятия о ликвидации ЧС. Цель, содержание и условия проведения спасательных и других неотложных работ в очагах поражения.
34. Первая медицинская помощь при кровотечении и механических травмах.
35. Психологическая подготовка населения к действиям в ЧС. Паника и приемы ее предотвращения.
36. Постановление Правительства РФ «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» от 24.07.95 № 738. Организация, формы и методы обучения населения различных категорий к действиям в ЧС.
37. Требования безопасности к техническому и санитарному оснащению театров, концертных залов, цирков, кино и телестудий.
38. Безопасность подготовки спектакля.
39. Санитарно-гигиенические требования при подготовке сценических костюмов, постижерных изделий и гримерных принадлежностей к использованию.
40. Организационно-правовая система техники безопасности. Обязанности и ответственность административно-технического персонала и работников за соблюдение техники безопасности.
41. Террористические акты и захват заложников. Предупредительно-защитные меры. Меры безопасности и действия администрации при обнаружении взрывных устройств.
42. Рациональные действия и поведение пострадавших, оказавшихся в роли заложников.
43. Обеспечение безопасности при подготовке и проведении трюковых сцен (номеров).
44. Условия и меры безопасности при использовании животных. Средства защиты исполнителей от возможного нападения животных.
45. Вещественные и личные факторы возникновения несчастных случаев.
46. Общая законодательная база обязательного страхования. Субъекты и объекты страхования.

5.2. Темы письменных работ

см. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе проведения контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативно-правовые акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. – Ст. 128. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 12.05.2023).
2. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации : Утверждена Президентом РФ 09.09.2000 г. № Пр-1895. – URL: <http://base.garant.ru/182535/> (дата обращения: 12.05.2023).
3. Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Принят 11.12.1997 г. — URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/kyoto.shtml (дата обращения: 12.05.2023).
4. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. Ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 апреля 1980 года N 1992-Х. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/1901351> (дата обращения: 12.05.2023).
5. Концепция противодействия терроризму В Российской Федерации : Утверждена Президентом РФ 05.10.2009. – URL: <https://rg.ru/2009/10/20/zakon-dok.html> (дата обращения: 12.05.2023).
6. Монреальский Протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. Монреаль, 16.09.1987. Принят Правительством СССР в ноябре 1988 года. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/901864919> (дата обращения: 12.05.2023).
7. О противодействии терроризму : Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/(дата обращения 12.05.2023).
8. О создании Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств : Решение Совета глав государств СНГ от 21.06.2000 г. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/901954235>(дата обращения: 12.05.2023).
9. Об изменении климата : Рамочная конвенция ООН. Принята 9 мая 1992 года. – URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/climate_framework_conv.shtml (дата обращения 12.05.2023).
10. Об информации, информатизации и защите информации : Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (с изменениями и дополнениями). – URL : <http://base.garant.ru/12148555/> (дата обращения 12.05.2023).
11. Об охране окружающей среды : Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ (дата обращения 12.05.2023).
12. Правила охраны труда в театрах и концертных залах (утверждены и введены в действие приказом Минкультуры РФ от 06.01.1998 N 2). – URL: <http://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rf-ot-06011998-n-2/> (дата обращения: 12.05.2023).
13. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94). – URL: <http://base.garant.ru/188038/> (дата обращения: 12.05.2023).
14. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390). – URL: <http://base.garant.ru/70170244/> (дата обращения: 12.05.2023).
15. Протокол об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных потоков к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. Протокол от 31 октября 1988 г. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/1901901> (дата обращения: 12.05.2023).
16. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности : Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ. – URL: <https://rg.ru/2008/08/01/pojar-reglament-dok.html> (дата обращения: 12.05.2023).
17. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ. – Ст. 272-274. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/(дата обращения: 12.05.2023).

Основная литература:

1. Абрамов, В. В. Безопасность жизнедеятельности / В. В. Абрамов. – Москва : СПбГУП, 2018. – 456 с.
2. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для вузов / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 313 с.
3. Почакаева, Е. И. Экология и безопасность жизнедеятельности / Е. И. Почакаева. – Москва : Феникс, 2018. – 457 с.

Дополнительная литература:

1. Бубнов, В. Г., Бубнова, Н. В. Доврачебная помощь в чрезвычайных ситуациях (памятка спасателя) / В. Г. Бубнов, Н. В. Бубнова. – Москва : НИЦ ЭНАС, 2000. – 48 с.: ил.
2. Практикум по безопасности жизнедеятельности / Под редакцией А. В. Фролова. – Москва : Феникс, 2012. – 496 с.

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

1. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. – URL: <http://www.rosmintrud.ru/> (дата обращения: 12.05.2023).
2. Официальный сайт Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. – URL: <http://www.mchs.gov.ru/> (дата обращения: 12.05.2023).
3. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». – URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 12.05.2023).
4. Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда (ЕИСОТ). – URL: <http://www.eisot.ru/> (дата обращения: 12.05.2023).
5. Официальный сайт журнала «Безопасность жизнедеятельности». – URL: <http://novtex.ru/bjd/> (дата обращения: 12.05.2023).
6. Сайт «Educational Resources – Образовательные ресурсы». Образовательные ресурсы для изучения курсов «Безопасность жизнедеятельности», «Основы безопасности жизнедеятельности». – URL: <http://www.obr-resurs.ru/index.php.html> (дата обращения: 12.05.2023).
7. Каталог электронных образовательных ресурсов по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) / Социальная сеть работников образования. – URL: <https://nsportal.ru/user/277927/page/katalog-elektronnykh-obrazovatelnykh-resursov-po-osnovam-bezopasnosti> (дата обращения: 12.05.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и первоисточников нормативных материалов. Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых нормативов, примеров ситуаций с конкретными ситуациями в творческих организациях, в которых работали или проходили практику студенты.

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит: - изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе; - выполнение контрольной работы, предусмотренной рабочим учебным планом; - выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины; - подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами: - задание на выполнение контрольной работы и методические указания по её выполнению; - списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе; - подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Философия

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра философии и истории**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **6 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	216	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 2,4
аудиторные занятия	110	
самостоятельная	34	
часов на контроль	72	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, доцент Свешникова Ирина Геннадиевна

кандидат искусствоведения, профессор Суворова Галина Дмитриевна

Рабочая программа дисциплины

Философия

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04

Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от _____ 2023 г. № _

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Праздников Георгий Александрович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Способствовать формированию и развитию личности студента, обогатить его духовный и интеллектуальный потенциал, помочь в выработке мировоззрения и развития мышления.
2	Задачи: 1. Дать представление о философии как науке, связанной с анализом мировоззренческих культурных универсалий, выработкой теоретических смыслов, задающих многообразие возможных миров для науки и искусства. 2. Ввести студента в пространство мирового философского процесса, результаты которого представляют собой наличные духовно-теоретические ресурсы, из которых можно черпать идеи и подходы как в личной жизни, так и в профессиональном творчестве. 3. Помочь студентам прояснить специфические особенности феномена человека и его деятельности, предложить гуманистические смыслообразующие модели и системы ценностей. В целях реализации этих задач содержательные особенности и структура программы связаны с попыткой органического совмещения логики историко-философского процесса как такового с осознанным выделением проблем мировоззренческого, личностного, художественно-эстетического плана, отвечающих профессиональным интересам студентов РГИСИ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Имея свои специфические цели и задачи, курс философии способен внести существенный вклад в профессиональную подготовку выпускников, давая им знания, способные обогатить их творческий потенциал и расширить понимание сущности искусства и культуры. Являясь базовой дисциплиной цикла философских дисциплин, изучаемых студентами в Института, философия тесно связана с эстетикой, социологией, культурологией, историей религии и при этом имеет отчетливую идейно-теоретическую соотнесённость с кругом ведущих профессиональных дисциплин: историей литературы и театра, теорией драмы и историей изобразительного искусства, русской и всемирной историей.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русского театра
2	История русской литературы
3	История зарубежной литературы
4	История зарубежного театра
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика
3	Творческо-производственная практика
4	Основы государственной культурной политики. Культурология

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий
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
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.1: Анализирует основные тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств
ОПК-1.2: Интерпретирует исторические тенденции развития экранных искусств и исполнительских искусств в контексте других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.3: Осмысляет и критически оценивает основные этапы развития отечественного и зарубежного кинематографа, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- содержание важнейших философских понятий и категорий;
3.1.2	- сущность основных этапов и характеристику ведущих тенденций мирового историко-философского процесса;
3.1.3	- сущность наиболее значительных философских концепций, осмысленных им при чтении определённого круга философских первоисточников.
3.2 Уметь:	
3.2.1	- самостоятельно интерпретировать философские идеи и проблемы.
3.2.2	- использовать философскую методологию и философские положения при анализе явлений искусства и культуры.
3.3 Владеть:	
3.3.1	- философским понятийным языком;
3.3.2	- культурой мышления на содержательном, логическом и коммуникативном уровнях.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Западная философия от античности до первой половины XIX века		
1.1	Смысл и назначение философии /Лек/	1	4
1.2	Досократовская античная философия: космос и бытие /Лек/	1	6
1.3	Софисты и сократ: от космоса к человеку /Лек/	1	4
1.4	Античная философия высокой классики: платон и аристотель /Лек/	1	6
1.5	Эллинистическая философия /Лек/	1	6
1.6	Средневековая философия /Лек/	1	4
1.7	Самостоятельная работа /Ср/	1	6
1.8	Философия эпохи возрождения /Лек/	2	4
1.9	Философия нового времени /Лек/	2	4
1.10	Английская эмпирическая философия XVII-XVIII веков /Лек/	2	4
1.11	Философия эпохи просвещения /Лек/	2	4
1.12	Немецкая классическая философия /Лек/	2	4
1.13	Социально-философская концепция К. Маркса /Лек/	2	4
1.14	Самостоятельная работа /Ср/	2	12
1.15	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	2	36
	Раздел 2. Западная философия второй половины XIX – начала XX веков		
2.1	Философия иррационализма /Лек/	3	4
2.2	Психоанализ /Лек/	3	4
2.3	Неофрейдизм /Лек/	3	4
2.4	Философская антропология /Лек/	3	4
2.5	Феноменологическая философия /Лек/	3	4
2.6	Экзистенциализм /Лек/	3	4
2.7	Социальная философия Ортеги-и-Гассета /Лек/	3	4
2.8	Философия постмодернизма /Лек/	3	2

2.9	Самостоятельная работа /Ср/	3	6
	Раздел 3. Русская философия с XVIII по XX века		
3.1	Метафизика всеединства: Флоренский, Булгаков, Карсавин /Лек/	4	2
3.2	Русская философская мысль XVIII — начала XIX веков /Лек/	4	4
3.3	Западничество: П. Я. Чаадаева, А. И. Герцен /Лек/	4	2
3.4	Начало славянофильства: Хомяков и Киреевский /Лек/	4	2
3.5	Поздние славянофилы: Данилевский, Леонтьев, Розанов /Лек/	4	2
3.6	Русский космизм /Лек/	4	2
3.7	Философская система В. С. Соловьева /Лек/	4	2
3.8	Метафизика Л. М. Лопатина /Лек/	4	2
3.9	Религиозный неоромантизм Н. А. Бердяева /Лек/	4	2
3.10	Иррационализм в русской философии: Лев Шестов /Лек/	4	2
3.11	Философско-религиозные воззрения И. А. Ильина /Лек/	4	2
3.12	Интуитивизм: Н. О. Лосский, С. Л. Франк, А. Ф. Лосев /Лек/	4	2
3.13	Самостоятельная работа /Ср/	4	10
3.14	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзаменам:

1. Смысл и назначение философии.
2. Философия как наука.
3. Античная философия как культурно-исторический феномен.
4. Античная натурфилософия.
5. Софистика как явление философии и культуры.
6. Философия Сократа как искусство жизни.
7. Сократические школы киников и киренаиков.
8. Концепция идеального космоса Платона.
9. Социально-политические взгляды Платона.
10. Философская концепция Аристотеля: метафизика и этика.
11. Социально-политические взгляды Аристотеля.
12. Эпикуреизм.
13. Скептицизм.
14. Стоицизм.
15. Неоплатонизм.
16. Средневековая философия: сущность и этапы развития.
17. Христианская философия Аврелия Августина.
18. Основные идеи философии томизма.
19. Основные принципы культуры и философии эпохи Возрождения.
20. Пантеистическая философия Николая Кузанского.
21. Социально-политическая концепция Н. Макиавелли.
22. Ренессансный скептицизм М. Монтеня.
23. Общие закономерности философского рационализма Нового времени.
24. Эмпирическая философия Ф. Бэкона.
25. Рационалистический метод Р. Декарта.
26. Философская концепция Б. Спинозы.
27. Философские взгляды Б. Паскаля.
28. Основные идеи английской эмпирической философии XVII-XVIII веков.
29. Специфика рационализма эпохи Просвещения.
30. Социальная философия Ж.-Ж. Руссо.
31. Критицизм И. Канта.
32. Метафизика нравственности И. Канта.
33. Трансцендентальный идеализм Ф. Шеллинга.
34. Философская концепция Г. Гегеля: основные идеи.

35. Материализм Л. Фейербаха.
36. Социальная философия К. Маркса.
37. Религиозно-этическая концепция С. Кьеркегора.
38. Философская концепция А. Шопенгауэра.
39. Философия Ф. Ницше.
40. Психоанализ З. Фрейда.
41. Аналитическая психология К. Юнга.
42. Неофрейдизм Э. Фромма.
43. Основные идеи философской антропологии XX века.
44. Феноменологическая философия.
45. Рациовитализм Х. Ортеги-и-Гассета.
46. Философия экзистенциализма.
47. Основные идеи философии постмодернизма.
48. Национальные особенности русской философии.
49. Основные идеи русской философии XVIII века.
50. Философские идеи общества «любомудров».
51. Христианская историософия П.Я. Чаадаева.
52. Философские взгляды А.И. Герцена.
53. Обоснование философии славянофильства А.С. Хомяковым.
54. Проблемы духовной жизни у И.В. Киреевского.
55. Теория культурно-исторических типов у Н.Я. Данилевского.
56. Эстетическое понимание истории К.Н. Леонтьева.
57. Философия В.В. Розанова.
58. «Философия общего дела» Н.Ф. Фёдорова.
59. Метафизика «всеединства» В.С. Соловьёва.
60. Конкретная метафизика П.А. Флоренского.
61. Софиология С.Н. Булгакова.
62. Религиозный неоромантизм Н.А. Бердяева.
63. Иррационализм Л. Шестова.

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:
Предметом тестового опроса может быть любая проблема курса.

5.2. Темы письменных работ

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:
Предметом тестового опроса может быть любая проблема курса.

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Аверинцев, С. С. София-логос. Словарь / С. С. Аверинцев. – Киев: Дух и литера, 2006.
2. Антология мировой философии: в 4 т. – М.: Мысль, 1969-1971.
3. Мамардашвили, М. К. Лекции по античной философии / М. К. Мамардашвили. – М.: Аграф, 1997. – 201 с.
4. Мамардашвили, М. К. Очерк современной европейской философии / М. К. Мамардашвили. СПб.: Азбука, 2012. – 600 с.
5. Мотрошилова, Н. В. Мыслители России и философия Запада / Н. В. Мотрошилова. – М.: Республика, 2007. – 462 с.

Дополнительная литература:

2. Аристотель. Никомахова этика. Политика. (Любое издание).
3. Барт Р. Мифологии. М., 2008.
4. Бердяев Н.А. О назначении человека. М., 1993.
5. Бердяев Н.А. Философия свободы: Смысл творчества. М., 1989.
6. Бердяев Н.А. Русская идея. М., 2000.
7. Гегель Г. Лекции по философии истории. М., 2005.
8. Герцен А.И. С того берега // Герцен А.И. Сочинения: в 2 т. М., 1986. Т. 2.С.3 – 117.
9. Гуссерль Э. Избранные работы. М., 2005.
10. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991.
11. Декарт Р. Рассуждения о методе; Страсти души. // Декарт Р. Сочинения: в 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 250-296; 481 – 572
12. Ильин И.А. О сопротивлении злу силою // Ильин И.А. Сочинения: в 2 т. М., 1993. Т. 1. С. 301-479
13. Камю А. Миф о Сизифе; Бунтующий человек // Камю А. Бунтующий человек. М., 1990. С. 23-90; 120-353
14. Кант И. Основы метафизики нравственности // Кант И. Критика практического разума. М., 1995. – С. 53-119
15. Кант И. Избранные мысли и суждения. Калининград, 2004.
16. Карсавин, Л. П. Религиозно-философские сочинения. М., 1992.
17. Киреевский И. В. Избранные статьи. М., 1984.
18. Леонтьев К. Н. Записки отшельника. М., 1992.
19. Лопатин Л. М. Статьи по этике. СПб., 2004. .
20. Лосев А. Ф. Философия имени; Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М., 1990. С. 11-187; 393-581
21. Лосский Н. О. Мир как органическое целое // Лосский Н. О. Избранное. М., 1991. С. 338-471
22. Марк Аврелий. Размышления. М., 2009.
23. Маркс К., Энгельс Ф. Противоположность материалистического и идеалистического воззрений. М., 1966.

24. Макиавелли Н. Государь. СПб., 1997.
25. Монтень М. Опыты: в 3 кн. М., 1992.
26. Ницше Ф. Соч.: в 2 т. М., 1990.
27. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? М., 1991.
28. Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды. М., 2000.
29. Паскаль Б. Мысли. СПб., 1999.
30. Платон. Пир. Федр. Федон // Платон. Соч.: в 4 т. М., 1993. Т.2. С. 7-80; 81-134; 135-191.
31. Платон. Государство // Платон. Соч.: в 4 т. М., 1993. Т. 3. С. 79-420
32. Римские стоики: Сенека, Эпиктет. Марк Аврелий. М., 1995.
33. Розанов В. В. Уединённое; Опавшие листья // Розанов В. В. Соч.: в 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 195; Т. 2. С. 195 -629.
34. Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. СПб., 2001.
35. Россия глазами русского: Чаадаев, Леонтьев, Соловьёв. СПб., 1991.
36. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. М., 2004.
37. Соловьёв Вл. Чтения о Богочеловечестве // Соловьёв Вл. Соч.: в 2 т. М., 1989. Т.2. С. 5-152
38. Соловьёв Вл. Оправдание добра // Соловьев Вл. Соч.: в 2 т. М., 1990. Т.1. С. 47-548
39. Спиноза Б. Этика. СПб., 1993.
40. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1987.
41. Фёдоров Н. Ф. Философия общего дела // Федоров Н. Ф. Сочинения. М., 1982.
42. Фейербах Л. Сущность христианства. М., 1965.
43. Флоренский П. А. Столп и утверждение истины // Флоренский П. А. Соч.: в 2 т. М., 1990. Т.1. С. 3-483.
44. Франк С. Л. Непостижимое // Франк С. Л. Сочинения. М., 1990. С. 183-528.
45. Фрейд З. Введение в психоанализ. СПб., 1999.
46. Фромм Э. Иметь или быть? М., 1990.
47. Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. М., 1977.
48. Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1993.
59. Хомяков А. С. Церковь одна // Хомяков А. С. Работы по богословию: в 2 т. М., 1994. Т.2. С. 5-24.
50. Чаадаев П. Я. Философические письма. Апология сумасшедшего // Чаадаев П. Я. Сочинения. М., 1989. С. 15-132; 139- 154.
51. Шелер М. Положение человека в космосе // Шелер М. Избр. произведения. М., 1994. С. 129-195
52. Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. М., 1991.
53. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М., 1999.
54. Юнг К. Структура психики и архетипы. М., 2009.
55. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины[^]

1. Информационный портал «Библиотека М. Лебедева». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.philosophy.ru/> (дата обращения: 01.09.2023)
2. Информационный портал «Библиотека Максима Мошкова». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.ru/filosof/> (дата обращения: 01.09.2023)
3. Информационный портал «PSYLIB». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.psylib.kiev.ua/> (дата обращения: 01.09.2023)
4. Информационный портал «Цифровая библиотека по философии». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.filosof.historie.ru/> (дата обращения: 01.09.2023)
5. Информационный портал «Библиотека Гумер». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gumer.info/> (дата обращения: 01.09.2023)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Философия» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников, оригинальных философских трудов для того, чтобы сущностно осмыслить характеристику ведущих тенденций мирового философского процесса, содержание и особенности наиболее значительных философских концепций.

Самостоятельно интерпретируя философские идеи и проблемы, студент учится понимать философию как единство в многообразии и многообразие в единстве, приобретает навыки научного чтения и конспектирования, овладевает культурой мышления на содержательном, логическом и коммуникативном уровнях.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.
- В объем самостоятельной работы студента может включаться написание мини-эссе по выбранной проблеме прослушанного курса, исследовательская работа по конкретному первоисточнику, а также подготовка докладов.

Темы для докладов:

1. Смысл и назначение философии.
2. Содержательное наполнение понятия бытия в досократовской античной философии.
3. Сократ: философия как искусство жизни.
4. Трактат искусства в философской концепции Платона.
5. «Никомахова этика» Аристотеля в контексте современности.
6. Сравнительный анализ моделей смысла жизни в эллинистической философии.
7. Концепция времени Августина Аврелия в контексте современной науки.
8. Загадки и уроки Н. Макиавелли.
9. Декарт: учение о страстях и правилах морального поведения.
10. Стоические мотивы в концепции Б. Спинозы.
11. Парадокс человека у Б. Паскаля.
12. Проблемы кантовской философии: этика долга против этики счастья.
13. Восточная философия и концепция А. Шопенгауэра.
14. Трагедия современной культуры в философии Ф. Ницше.
15. Проблемы художественного творчества в философии К. Юнга.
16. Судьба искусства в современном мире у Х. Ортеги-и-Гассета.
15. «Национальная идея» в русской философии.
16. Проблема смысла жизни в русской философии.
17. Проблемы духовной жизни в русской философии.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История (История России, всеобщая история)

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра философии и истории**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах: зачет с оценкой 2 контрольная работа 2 зачет 1
в том числе:		
аудиторные занятия	108	
самостоятельная	17	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

канд. ист. наук, профессор Савельева Валентина Георгиевна

канд. ист. наук, доцент Сурева Наталья Викторовна

Рабочая программа дисциплины

История России

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от _____ 2023 г. № _

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Праздников Георгий Александрович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель курса «История России» – сформировать у студентов цельное представление о ходе исторического развития России во взаимосвязи с историей европейских и азиатских исторических сообществ, во всей полноте политических, экономических, социокультурных факторов. Необходимо упорядочить текущие знания и представления студентов об истории, скорректировать используемый ими понятийный аппарат, познакомить студентов с ведущими проблемами, обсуждаемыми в современной исторической науке.
2	Основная задача курса – вскрыть значение исторического опыта нашей страны для понимания направлений её дальнейшего развития.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Курс «История России» является базовым для всех искусствоведческих исторических курсов: «История театра», «История литературы», «История изобразительного искусства», «История музыки»; он дает возможность рассматривать профессиональные дисциплины на историческом фоне. Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения общественно-научных дисциплин рабочего учебного плана: «Философия», «Эстетика».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	История зарубежного театра
2	История зарубежной литературы
3	История ИЗО
4	История русского театра
5	История русской литературы
6	История музыки
7	Философия
8	Эстетика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий
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
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
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.1: Анализирует основные тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств
ОПК-1.2: Интерпретирует исторические тенденции развития экранных искусств и исполнительских искусств в контексте других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.3: Осмысляет и критически оценивает основные этапы развития отечественного и зарубежного кинематографа, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	– примеры разрешения проблемных ситуаций на макроуровне и в межлических отношениях благодаря изучению отечественной истории и философских учений;
3.1.2	– различия в культурной политике разных зарубежных стран;
3.1.3	– сходство и различия разных видов исполнительских искусств в России и за рубежом;
3.2 Уметь:	
3.2.1	– выстроить отношения с публикой при гастрольх творческого коллектива за рубежом и при организации гастролей в России зарубежного коллектива или исполнителя;
3.3 Владеть:	
3.3.1	– методами разрешения проблемных и конфликтных ситуаций;
3.3.2	- знаниями, позволяющими давать оценку не только современным произведениям искусства, но и известным по историческим источникам;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Предыстория. Россия до конца XVII века		
1.1	Введение в историю /Лек/	1	2
1.2	Домонгольская Русь /Лек/	1	2
1.3	Период ордынской зависимости /Лек/	1	2
1.4	Московское царство: становление российской государственности (конец XV – конец XVI вв.) /Лек/	1	4
1.5	Российское общество и государство накануне и во время Смуты ((конец XVI – начало XVII вв.) /Лек/	1	6
1.6	Российское общество и государство в XVII в. /Лек/	1	8
1.7	Внешняя политика России в XVII в. /Лек/	1	6
1.8	Самостоятельная работа /Ср/	1	6
	Раздел 2. Российская империя в XVIII – XIX веках		
2.1	Власть, общество и культура в России XVIII века /Лек/	1	6
2.2	Российская империя и соседи в XVIII в. /Лек/	1	6
2.3	Российское общество и власть в первой половине XIX в. /Лек/	1	4
2.4	Российская империя в системе международных отношений XIX в. /Лек/	1	4
2.5	«Великие реформы» и Российская империя в пореформенный период /Лек/	1	4
2.6	Политические партии и движения в России во второй половине XIX – начале XX в. /Лек/	1	6
2.7	Самостоятельная работа /Ср/	1	6
	Раздел 3. Россия в новейшее время		
3.1	Россия на рубеже XIX – XX вв. (1895 – 1917 гг.) /Лек/	2	4
3.2	Россия в годы Первой мировой войны и революции 1917 г. /Лек/	2	4
3.3	Гражданская война в России. Образование СССР /Лек/	2	4
3.4	Советская власть и общество в конце 20-х – 30-х гг. XX века. /Лек/	2	4
3.5	СССР в системе международных отношений в 20-е – 30-е гг. XX века /Лек/	2	4
3.6	Вторая мировая война и советское общество /Лек/	2	4
3.7	Советское общество в 1945-1953 гг. /Лек/	2	4
3.8	СССР в Холодной войне /Лек/	2	4
3.9	Советское общество и государство в 1965 – 1991 гг /Лек/	2	4
3.10	Россия в глобальном мире после 1991 г. /Лек/	2	12
3.11	Самостоятельная работа /Ср/	2	5
3.12	/КСР/	2	10
3.13	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	2	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачёту (1 семестр):

1. Догосударственный период: славяне в древности: быт, нравы, верования. Возникновение двух центров (Новгород, Киев) на пути «из варяг в греки».
2. Образование Древнерусского государства. Первые князья и их деятельность. Русь и Византия.
3. От язычества к христианству. Значение и последствия Крещения Руси.
4. Расцвет Киевской Руси. Деятельность Ярослава Мудрого. «Русская правда».
5. Распад Киевской Руси. Образование новых государственных центров (Владимиро-Суздальское княжество, Галицко-Волынское княжество, Новгородская земля). Их особенности.
6. Древняя Русь в период татаро-монгольского завоевания.
7. ачало и рост Великого Княжества Московского. Роль Московских князей в объединении княжеств, в борьбе против монголо-татарских завоевателей и притязаний Литвы.
8. Образование Великорусского государства. Объединение Северо-Восточной Руси при Иване III (1462 – 1505 гг.) и Василии III. Укрепление и расширение централизованного многонационального государства в XVI веке. Государственная деятельность Ивана IV (1533 – 1584 гг.)
9. Смутное время. Внутреннее и международное положение Руси. Этапы Смутного Времени. Воцарение Михаила Романова.
10. Алексей Михайлович и его правление. Соборное уложение 1649 года. Церковный раскол.
11. Образование Российской Империи. Внешняя и внутренняя политика Петра I.
12. Время дворцовых переворотов.
13. Дворянская Империя 1725 – 1762 гг.
14. Екатерина II. Внешняя и внутренняя политика.
15. Россия на рубеже XVIII – XIX вв. Социально-экономическое развитие. От Павла I к Александру I.
16. Александр I. Внешняя и внутренняя политика. Проекты реформ.
17. Отечественная война 1812 года.
18. Декабристы. Идеология. Организации. События 14 декабря 1825 года.
19. Внутренняя и внешняя политика самодержавия 1825 – 1855 гг. Крестьянский вопрос, просвещение и цензура, государственный аппарат. Крымская война.
20. Общественное движение в 30 - 40-е годы XIX века. Западники и славянофилы. В.Г. Белинский. А.И. Герцен. Кружки петрашевцев (1844 – 1849 гг.).
21. Социально-экономические предпосылки крестьянской реформы. Отмена крепостного права. Реформы 1863 – 1874 гг. Развитие пореформенной России. Формирование промышленного пролетариата.
22. Общественное движение в 60 – 70-е годы XIX века. Революционное народничество. Идеология, организации, выступления.
23. Основные направления внешней политики России в 60-90-х годах XIX века. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. Россия и Средняя Азия.
24. Александр III. Контрреформы.
25. Начало рабочего движения. Распространение марксизма в России. Группа «Освобождение труда». Г.В. Плеханов.
26. Культура России в XIX веке и ее мировое значение.
27. Экономическое и политическое развитие России в конце XIX – начале XX вв. Деятельность С.Ю. Витте.
28. Образование политических партий (РСДРП, социалистов-революционеров, либеральных и охранительно- самодержавных политических партий) и их лидеры.

Вопросы к зачёту с оценкой (2 семестр):

29. Кризис «верхов» (1895 – 1917 гг.)
30. Революция 1905 – 1907 гг. Причины, характер. Основные этапы. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Третьеиюньский режим. Деятельность П.А. Столыпина.
31. Россия в 1907 – 1914 гг.
32. «Серебряный век» русской культуры.
33. Россия в Первой мировой войне.
34. Начало революции в России. Февраль – март 1917 г. Крушение Российской Империи.
35. Общенациональный кризис лета-осени 1917 г. Приход к власти большевиков: первые преобразования. Роль В.И. Ленина.
36. Становление Советского государства. (Осень 1917 г. – весна 1918 г.).
37. Революция в опасности. Гражданская война и интервенция в России (1918 – 1920 гг.). «Военный коммунизм».
38. Страна Советов в 20-е годы. НЭП.
39. Форсированная реконструкция Советского общества в 30-е годы. Сталинский вариант модернизации страны: индустриализация, коллективизация, культурная революция. Цели, методы, темпы.
40. Формирование тоталитарного режима в стране. Массовые репрессии.
41. Культурные преобразования в 20 - 30-е годы. Особенности формирования новой интеллигенции.
42. Внешняя политика и международные отношения в 30-е гг.
43. Мир накануне второй мировой войны.
44. Великая Отечественная война (характеристика этапов, цена и значение победы над фашизмом).
45. Послевоенное развитие страны (1945 – 1953 гг.). Восстановление и развитие экономики.
46. Агония сталинизма. Политические процессы 40-х – начала 50-х годов. Культура 1945 – 1952 гг. Партийная регламентация всех сфер общественной жизни.
47. Противоречивое реформаторство Н.С. Хрущева. «Оттепель».

48. СССР в 1965 – 1985 гг. Попытки экономических реформ. Система партийно-государственного управления. Противоречивая внешняя политика. Нарастание общего кризиса системы.

49. Государство и общество в процессе перестройки. Попытки экономических реформ (1987 – 1988 гг.). На подступах у рыночной экономике. Предпосылки распада и распад СССР в 1990 – 1991 гг. Противоречивый характер итогов перестройки.

50. Российская Федерация на современном этапе.

5.2. Темы письменных работ

1. Революция 1905 – 1907 гг. Причины, характер. Основные этапы. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Третьеиюньский режим.

2. Деятельность П.А. Столыпина.

3. Россия в 1907 – 1914 гг.

4. Россия в Первой мировой войне.

5. Начало революции в России. Февраль – март 1917 г. Крушение Российской Империи.

6. Общенациональный кризис лета-осени 1917 г. Приход к власти большевиков: первые преобразования. Роль В.И. Ленина.

7. Становление Советского государства. (Осень 1917 г. – весна 1918 г.).

8. Революция в опасности. Гражданская война и интервенция в России (1918 – 1920 гг.). «Военный коммунизм».

9. Страна Советов в 20-е годы. НЭП.

10. Форсированная реконструкция Советского общества в 30-е годы. Сталинский вариант модернизации страны: индустриализация, коллективизация, культурная революция. Цели, методы, темпы.

11. Формирование тоталитарного режима в стране. Массовые репрессии.

12. Культурные преобразования в 20 - 30-е годы. Особенности формирования новой интеллигенции.

13. Внешняя политика и международные отношения в 1930-е гг.

14. Мир накануне второй мировой войны.

15. Великая Отечественная война (характеристика этапов, цена и значение победы над фашизмом).

16. Завершение второй мировой войны. Применение США ядерных сил (Хиросима и Нагасаки).

17. Освоение ядерных технологий в СССР. Создание и испытания отечественного атомного, а затем и ядерного оружия.

18. Формирование социалистического лагеря в Европе. Противостояние двух систем. Холодная война.

19. Послевоенное развитие страны (1945 – 1953 гг.). Восстановление и развитие экономики.

20. Агония сталинизма. Политические процессы 40-х – начала 50-х годов. Культура 1945 – 1952 гг. Партийная регламентация всех сфер общественной жизни.

21. Противоречивое реформаторство Н.С. Хрущева. «Оттепель».

22. СССР в 1965 – 1985 гг. Попытки экономических реформ. Система партийно-государственного управления.

Противоречивая внешняя политика. Нарастание общего кризиса системы.

23. Государство и общество в процессе перестройки. Попытки экономических реформ (1987 – 1988 гг.). На подступах к рыночной экономике.

24. Предпосылки распада и распад СССР в 1990 – 1991 гг. Противоречивый характер итогов перестройки.

25. Российская Федерация на современном этапе.

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль успеваемости осуществляется проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачётов в 1 и 2 семестрах.

Для получения зачета на промежуточной аттестации студент должен выполнить на положительную оценку контрольную работу. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на контрольную работу и методических указаниях по ее выполнению. При проведении зачета студент должен показать удовлетворительные знания по любому из вопросов, приведенных в фонде оценочных средств.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. История России: С древнейших времен до начала XXI века / под ред. А.Н. Сахарова. (Любое издание).
2. История России с древнейших времен до наших дней. М., 2011
3. История России: Учебник для ВУЗов. М., 2001
4. Ключевский В.О. Русская история: Полный курс лекций: в 3 кн. (Любое издание).

Дополнительная литература:

1. Анатомия революции: 1917 в России: массы, партии, власть. СПб., 1994
2. Берберова Н.Н. Люди и ложи: Русские масоны. Харьков; Москва, 1997
3. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990
4. Боффа Дж. История Советского Союза: в 2 т. М., 1990
5. Великие реформы в России: 1856-1874 / Под ред. Л.Г. Захаровой, Б. Эклофа и Дж. Бушнелла. М., 1992
6. Высшие и центральные государственные учреждения России: 1801-1917: Справочник. СПб, 1998
7. Гордин Я. Мятеж реформаторов. Л., 1989
8. Государственность России: Конец XV в. - февраль 1917г.: Словарь-справочник. М, 1996
9. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. М., 1989
10. Исторический энциклопедический словарь. М., 2010
11. Карамзин Н. М. История государства Российского: В 12 т. М, 1988-1989.
12. Клибанов А. И. Духовная культура средневековой Руси. М., 1996
13. Костомаров Н.И. Русская История в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 1996
14. Краснобаев Б. И. Русская культура второй половины XVII - начала XIX в. М., 1983
15. Лейкина-Свирская В. Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX в. М., 1971
16. Лейкина-Свирская В. Р. Русская интеллигенция в 1901 - 1917 гг. М., 1981
17. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства: XVIII – начало XIX века. СПб., 1994
19. Медушевский А. Н. Утверждение абсолютизма в России: Сравнительно-историческое исследование. М., 1994
20. Милоков П. Н. Очерки по истории русской культуры: в 3 т. М., 1993-1995.
21. Нечкина М.В. Декабристы. М., 1984
22. Омельченко О. А. «Законная монархия» Екатерины II: Просвещенный абсолютизм в России. М., 1993
23. Островский А. В. Универсальный справочник по истории России. СПб., 2000.
24. Отечественная история: Энциклопедия. М., 1997-2000.
25. Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1990
26. Платонов С.Ф. Русская история. (Любое издание)
27. Пыляев М. И. Энциклопедия императорского Петербурга. М., 2006
28. Рабочие и интеллигенция России в эпоху реформ и революции: 1861 – февраль 1917 г. СПб., 1997
29. Скрынников Р.Г. Святители и власти. Л., 1999
30. Соловьев С.М. Сочинения: в 18 т. М., 1988
31. 100 лет русского предпринимательства: Из истории купеческих родов. М., 1995
32. Тарле Е.В. Нашествие Наполеона на Россию. М., 1992
33. Творогов О.В. Древняя Русь: События и люди. СПб., 1994
34. Фроянов И.Я. Древняя Русь. СПб., 1995

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Для успешного и полного освоения дисциплины «История России» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению документов. Другие методические указания студенты получают при проведении преподавателем внеаудиторных консультаций.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Основы государственной культурной политики. Культурология

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра философии и истории**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 9
аудиторные занятия	44	
самостоятельная	19	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат философских наук, доцент Некрасова Елена Сергеевна

Рабочая программа дисциплины

Основы государственной культурной политики. Культурология

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от _____ 2023 г. № _

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Праздников Георгий Александрович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цели дисциплины: формирование профессиональной позиции по современным функциям и принципам государственной культурной политики, овладение научными основами внедрения перспективных социокультурных направлений в практику отраслевых органов управления и учреждений.
2	Задачи дисциплины: 1. Сформировать комплексное представление об основных направлениях государственной политики и государственного регулирования в отраслях культуры Российской Федерации и ведущих индустриальных стран мира. 2. Изучить законодательные основы органов государственной власти Российской Федерации и зарубежных стран в сфере культуры. 3. Определить специфику управленческой деятельности в сфере культуры, искусства, учреждений культурного наследия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «Культурология» опирается на материал дисциплин «История», «История театра», «История литературы», «Мифология».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного театра
2	История русского театра
3	История зарубежной литературы
4	История русской литературы
5	История России
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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
УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности
УК-10.1: Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с проявлениями экстремизма, терроризма и коррупции в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики проявлений экстремизма, терроризма и коррупции и формирования нетерпимого отношения к ним
УК-10.2: Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение проявлений экстремизма, терроризма и коррупции в обществе
УК-10.3: Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма и коррупции
ОПК-2: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.1: Ориентируется в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.2: При реализации профессиональных задач учитывает проблему сохранения культурного наследия
ОПК-2.3: Организует профессиональную деятельность с учетом требований государственной культурной политики

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- цели, принципы, задачи и особенности развития государственной культурной политики Российской Федерации, особенности ее воздействия на профессиональную деятельность, управление, СМИ, гражданское общество, бизнес;
3.1.2	- значение культурных ценностей в институтах и организациях сферы культуры, возможности использования потенциала культурной политики для оптимизации их деятельности;
3.1.3	- основы государственной культурной политики в сфере кино, законы и нормативные акты, регламентирующие особенности государственной поддержки отечественного производителя в сфере кинематографии;
3.1.4	- особенности, нормативы, правила обращения в государственные, муниципальные и частные учреждения культуры по вопросу профессионального взаимодействия и сотрудничества;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- планировать и критически оценивать стратегии в профессиональной деятельности с учётом результатов анализа целей, принципов и задач государственной культурной политики Российской Федерации;

3.2.2	- разбираться в содержании и основных параметрах культурной политики в современной России и за рубежом; знать механизмы трансляции социокультурного опыта, их особенности в Российской Федерации и других странах;
3.3	Владеть:
3.3.1	- навыками применения современных инструментов сферы народной художественной культуры для реализации государственной культурной политики на глобальном, национальном и региональном уровнях;
3.3.2	- навыками поиска и анализа информации о результатах государственной поддержки отечественного производителя в кинематографии, проводящихся государственных конкурсах, питчингах, профессиональных фестивалях;
3.3.3	- компетенциями руководителя социально-культурного проекта, способного взаимодействовать с учреждениями культуры для разработки и внедрения управленческих решений в своей профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Культурология: теоретические аспекты		
1.1	Культурология как предмет научного исследования: проблемное поле. /Лек/	9	4
1.2	Основанная проблематика культурологического знания. /Лек/	9	4
1.3	Проблема типологизации культур. /Лек/	9	2
1.4	Понятие массовой и элитарной культуры. /Лек/	9	2
1.5	Самостоятельная работа /Ср/	9	9
	Раздел 2. Исторические аспекты формирования культурологического знания		
2.1	Истоки формирования новоевропейского понятия «культура». /Лек/	9	4
2.2	Средневековье: между иерархией и интеллектуальностью. /Лек/	9	4
2.3	Культура как самоценное пространство. /Лек/	9	4
2.4	Великое восстановление наук и представления о культуре. /Лек/	9	4
2.5	Формирование понятия «национальная культура». /Лек/	9	4
2.6	От метанаррации к полифонии. Формирование науки о культуре. /Лек/	9	4
2.7	Гуманитаризация изучения культуры. /Лек/	9	4
2.8	Культура глазами постсовременности. /Лек/	9	4
2.9	Самостоятельная работа /Ср/	9	10
2.10	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	9	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Античное и новоевропейское понимание времени и его культурологический контекст.
2. Трансформация культурного поля в эпоху Античности. От пайдеи к "cultura anime".
3. Проблема типологизации культуры. Основные понятия.
4. Н. Данилевский и понятие культурно исторического типа.
5. О. Шпенглер. Морфология культуры.
6. П. Сорокин и понятие суперсистем.
7. Эволюция понятия «культура» в европейском Средневековье. От Амвросия Медиоланского к Пьеру Абеляру.
8. Феномен библиотеки и его значение для формирования европейской культуры (Эллинизм, Средневековье)
9. Антропоцентризм в Средневековье и Возрождение. Сравнительный анализ.
10. Реконструкция античной культуры флорентийскими платониками (М. Фичини).
11. Представления о культуре рационалистического новоевропейского проекта (Р. Декарт, Т. Гоббс, Д. Юм).
12. Эпоха Просвещение, и программа культивирования разума.
13. Культурология как самостоятельная дисциплина. В. Оствальд, Л. Уайт.
14. Функционализм Б. Малиновского.
15. В. Дильтей. Культура в системе наук о духе.
16. Ф. Ницше. Идея кризиса культуры.
17. З. Фрейд, и проблема репрессивности культуры.
18. А. Швейцер. Нравственные аспекты культуры.
19. Ж.-Ф. Лиотар и понятие «метанаррация». Понятие постмодерна.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Иконникова С. Н. Культурология. М., 2011.
2. Культурология. Под ред. Ю. Н. Солонина и М. С. Кагана. М., 2009.

Дополнительная литература:

1. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994.
2. Барт Р. S/Z. М., 2001.
3. Батай Ж. Литература и зло. М., 1994.
4. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 2007.
5. Бахтин М. М. Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1966.
6. Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994.
7. Бердяев Н. А. Смысл творчества. М., 2007.
8. Бердяев Н. А. Русская идея. Судьбы России. М., 2000.
9. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2011.
10. Бодрийяр Ж. Реквием по масс-медиа //Поэтика и политика. Альманах Российско-Французского центра социологии и философии. Института социологии Российской Академии наук. М., 1999, С. 193-226.
11. Вебер М. Критические исследования в области логики наук о культуре. // Вебер М. Избр. произв. М., 1991.
12. Веселовский А., Бахтин М., Евнина Е, Брандис Е., Пинский Л.
13. Мир Рабле. В 3 томах. Т.3. М., 2003.
14. Вехи. Из глубины. М., 1991.
15. Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977.
16. Гумилев Л. Н. Этнос и биосфера Земли. СПб., 2005.
17. Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 2003.
18. Гуревич А. Я. Исторический синтез и школа «Анналов». М., 2007.
19. Гуревич А. Я. Избранные труды. Культура средневековой Европы. СПб. 2007.
20. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1988.
21. Гуревич П. С. Культурология. М., 2008.
22. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 1995.
23. Деррида Ж. Символы в культуре. СПб, 1992.
24. Жижек С. Тринадцать опытов о Ленине. Екатеринбург, 2003.
25. Журналистика, реклама и СО: новые подходы. Материалы всероссийской научно-практической конференции 12-13 ноября 2002 г. Под ред. проф. В.В. Тулупова. Воронеж, 2002.
26. Ионин Л. Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. М., 2000.
27. История мировой культуры: наследие Запада. Античность. Средневековье. Возрождение. М., 1998.
28. Йегер В. Пайдеия. Воспитание античного грека. В 3-х т., Том 1. М., 2001.
29. Каган М. С. Философия культуры. СПб, 1996.
30. Камю А. Бунтующий человек. М., 1990.
31. Культурология. XX век. Антология. М., 1995.

32. Культурология. Основные теории и истории культуры. Под. ред. М. С. Кагана, Ю. В. Перова, В. В. Прозерского, Э. П. Юровской. СПб, 1996.
33. Лиотар Ж. Ф. Состояние постмодерна. М., 1998.
34. Лихачев Д. С. Поэзия садов: семантика садово-парковых стилей. Л., 1982.
35. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991.
36. Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Из ранних произведений. М., 1990.
37. Лотман Ю. М. Семиосфера. Культура и взрыв. СПб., 2000.
38. Ницше Ф. Рождение трагедии, или эллинизм и пессимизм; О пользе и вреде истории для жизни // Ницше Ф. Соч. в 2 тт. Том 1. М., 1991.
39. Ницше Ф., Фрейд З., Фромм Э., Камю А., Сартр Ж. П. // Сумерки богов. М., 1989.
40. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
41. Обсуждаем "СВБГ" под ред. Ким Акасс и Джанет Мак Кейб. Екатеринбург, 2006.
42. Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. М., 1984.
43. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. М., 1995 .
44. Розанов В. В. Религия и культура. Уединенное. М., 1990.
45. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
46. Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М., 1989.
47. Тойнби А. Постижение истории. М., 1992.
48. Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. М., 1995. Философия культуры. Становление и развитие. СПб, 1996.
49. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992.
50. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1994.
51. Фромм Э. Психоанализ и этика. М., 1994.
52. Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. М., 1986.
53. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977, СПб., 1994.
54. Швейцер А. Культура и этика. М., 1973.
55. Швейцер А. Упадок и возрождение культуры. М., 1994.
56. Шпенглер О. Закат Европы. Т.1 М., 1993.Т.2. М., 1998.
57. Хабермас Ю. Модерн – незавершенный проект // Вопросы философии, 1992, №4.
58. Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992.
59. Юнг К. Г. Архитип и символ. М., 1991.
60. Юнг К. Г. О современных мифах. М., 1994.
61. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.
62. Эко У. К семиотическому анализу телевизионного сообщения. Дерябин А.А. сокращ. пер. с англ., 1998.
63. Эко У. Поиски совершенного языка в европейской культуре. СПб, 2007.
64. Эко У. Пять эссе на тему этики. СПб., 2003.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
 - В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
 - В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Для успешного и полного освоения дисциплины в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание соотношению нового материала со знаниями, полученными из курса философии.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Иностранный язык

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра иностранных языков**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	180	Виды контроля в семестрах: зачет 3 контрольная работа 1,2,3,4 экзамен 4 оценка 1,2
в том числе:		
аудиторные занятия	110	
самостоятельная	37	
часов на контроль	33	

Программу составил(и):
кин, доцент Филатова В.И.
кин, доцент Громова Н.В.

Рабочая программа дисциплины

Иностранный язык

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра иностранных языков

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Громова Надежда Васильевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Овладение иноязычными компетенциями, определенными Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования.
---	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Иноязычные компетенции, полученные на предыдущей ступени образования.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Иностранный язык в сфере профессионального общения
2	Театральное дело и культурная политика зарубежных стран
3	История зарубежной литературы
4	История зарубежного театра

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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	
В результате освоения программы обучающийся способен налаживать и поддерживать коммуникацию в деловой и академической среде, связанной с областью культуры и искусства.	
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках	
В результате освоения программы обучающийся способен переводить деловые и академические тексты культурной и искусствоведческой тематики с родного языка на иностранный, а также с иностранного на родной с использованием словарей и современных компьютерных технологий.	
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык	
В результате освоения программы обучающийся	
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций	
В результате освоения программы обучающийся владеет коммуникативными стратегиями иностранного языка, позволяющими демонстрировать понимание особенностей различных культур и наций.	
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	
В результате освоения программы обучающийся способен выстраивать социальное взаимодействие с учётом различия культур и религий в родной стране и странах изучаемого языка.	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	основы культуры англоязычных стран, их традиции и реалии в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, профессиональным интересам, психологическим особенностям студента (социокультурная компетенция).
3.2 Уметь:	
3.2.1	представлять свою страну и ее культуру в условиях межкультурного общения (социокультурная компетенция); оперировать языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения; решать коммуникативную задачу в условиях дефицита языковых средств (компенсаторная /стратегическая компетенция).
3.3 Владеть:	
3.3.1	коммуникации в четырех основных видах речевой деятельности (речевая/прагматическая компетенция); самостоятельного изучения различных аспектов иностранного языка и культуры, в том числе с использованием новых ИКТ.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Часть 1.		
1.1	История театрального искусства англоязычных стран и России. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. /Пр/	1	6
1.2	История изобразительное и прикладного искусства англоязычных стран и России. Личные местоимения в именительном падеже. Глагол «To Be». /Пр/	1	6
1.3	Исполнительское искусство англоязычных стран и России в исторической перспективе. Артикли и «This – That – These – Those». /Пр/	1	6
1.4	Великая английская проза. Конструкция «Have Got» и глагол «Can». /Пр/	1	6
1.5	Великая английская лирика. Выражение принадлежности. /Пр/	1	6
1.6	Самостоятельная работа. /Ср/	1	6
	Раздел 2. Часть 2.		
2.1	Великая английская и русская драматургия. Настоящее продолженное время. /Пр/	2	5
2.2	Исторические памятники англоязычных стран и России. Личные местоимения в объектном падеже. Повелительное наклонение. /Пр/	2	5
2.3	Главные музеи и памятники культуры англоязычных стран и России. Конструкция «There is/are». «Some – Any – No». /Пр/	2	4
2.4	Знаменитые библиотеки и архивы англоязычных стран и России. Настоящее простое время. /Пр/	2	4
2.5	Великие английские и российские музыканты и композиторы. Много, немного, мало. /Пр/	2	6
2.6	Самостоятельная работа. /Ср/	2	6
2.7	Самостоятельная подготовка /Ср/	2	6
	Раздел 3. Часть 3.		
3.1	Организационная деятельность в сфере искусства и культуры в англоязычных странах и России. Прошедшее простое время: «Was/Were – Had». /Пр/	3	6
3.2	Шоу-бизнес и индустрия развлечений в англоязычных странах и России. Прошедшее простое время: правильные и неправильные глаголы. /Пр/	3	6
3.3	Зритель и его роль в современном творческом процессе. Настоящее совершенное время. /Пр/	3	6
3.4	Культурная журналистика в англоязычных странах и России. Предлоги времени, места, движения. /Пр/	3	6
3.5	Кинематограф англоязычных стран и России. Способы выражения будущего. /Пр/	3	6
3.6	Самостоятельная работа. /Ср/	3	24
	Раздел 4. Часть 4.		
4.1	Современное театральное искусство англоязычных стран и России. Прилагательные и наречия. Сравнения. /Пр/	4	6
4.2	Современное изобразительное и прикладное искусство англоязычных стран и России. Вопросы. /Пр/	4	5
4.3	Современная английская проза. Модальные глаголы. /Пр/	4	5
4.4	Современная английская лирика. Инфинитив, «ing» -форма. Слишком / достаточно. /Пр/	4	5
4.5	Современная английская драматургия. Оба / ни тот, ни другой. Все / ни один. /Пр/	4	5
4.6	Самостоятельная работа. /Ср/	4	1
4.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	27

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Список контрольных вопросов, на основе которых подбираются задания для проведения текущего контроля и формулируются тестовые задания для проведения промежуточной аттестации.

1. Множественное число существительных.
2. Исчисляемые и неисчисляемые существительные.
3. Личные местоимения в именительном падеже.
4. Глагол «To Be».
5. Артикли и «This – That – These – Those».
6. Конструкция «Have Got» и глагол «Can».
7. Выражение принадлежности.
8. Настоящее продолженное время.
9. Личные местоимения в объектном падеже.
10. Повелительное наклонение.
11. Конструкция «There is/are». «Some – Any – No».
12. Настоящее простое время.
13. Много, немного, мало.
14. Прошедшее простое время («Was/Were – Had»).
15. Прошедшее простое время (правильные и неправильные глаголы).
16. Настоящее совершенное время.
17. Предлоги времени, места, движения.
18. Способы выражения будущего.
19. Прилагательные и наречия.
20. Сравнения.
21. Вопросы.
22. Модальные глаголы.
23. Инфинитив, «ing» -форма. Слишком/достаточно.
24. Оба/ни тот, ни другой. Все/ни один. проведения

5.2. Темы письменных работ

Список тем для проведения письменных работ и/или устного опроса:

1. История театрального искусства англоязычных стран и России.
2. История изобразительное и прикладного искусства англоязычных стран и России.
3. Исполнительское искусство англоязычных стран и России в исторической перспективе.
4. Великая английская проза.
5. Великая английская лирика.
6. Великая английская и русская драматургия.
7. Исторические памятники англоязычных стран и России.
8. Главные музеи и памятники культуры англоязычных стран и России.
9. Знаменитые библиотеки и архивы англоязычных стран и России.
10. Великие английские и российские музыканты и композиторы.
11. Организационная деятельность в сфере искусства и культуры в англоязычных странах и России.
12. Шоу-бизнес и индустрия развлечений в англоязычных странах и России.
13. Зритель и его роль в современном творческом процессе.
14. Культурная журналистика в англоязычных странах и России.
15. Кинематограф англоязычных стран и России.
16. Современное театральное искусство англоязычных стран и России.
17. Современное изобразительное и прикладное искусство англоязычных стран и России.
18. Современная английская проза.
19. Современная английская лирика.
20. Современная английская драматургия.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации включает в себя:

1. Контрольные вопросы для проведения письменных работ и/или устного опроса.
2. Грамматические тесты (находятся на кафедре иностранных языков).

Фонд оценочных средств для итоговой аттестации включает в себя:

1. Выдержки из актуальных неадаптированных публицистических текстов, посвящённых вопросам искусства (находятся на кафедре иностранных языков).
2. Набор актуальных по содержанию речевых стимулов для монологических высказываний (находятся на кафедре иностранных языков).
3. Хрестоматия по английской поэзии (находится на кафедре иностранных языков).

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

1. Перевод текста с английского языка на русский язык (со словарем).
2. Монологическое высказывание по одной из пройденных тем.
4. Чтение наизусть стихотворений английских поэтов.
5. Ответы на вопросы комиссии.

Студенты не менее, чем за месяц до экзамена должны быть ознакомлены с регламентом испытания и форматом заданий.

Речевые стимулы для монологических высказываний подбираются преподавателем для каждой группы отдельно на основании тематических областей, освоенных за период обучения. В качестве стимула может быть использована как заранее сформулированная узкая тема (билет), так и новое для студента изображение, текст, аудиозапись или видеоролик.

Каждый из этапов экзамена оценивается отдельно, среднее арифметическое этих отметок является экзаменационной оценкой.

Используется следующая шкала:

«Отлично»: 85-100 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.

«Хорошо»: 71-84 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.

«Удовлетворительно»: 50-70 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.

«Неудовлетворительно»: менее 50 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.

Перечень видов оценочных средств:

1. Контрольные вопросы для проведения письменных работ и/или устного опроса.
2. Грамматические тесты.
3. Выдержки из актуальных неадаптированных публицистических текстов, посвящённых вопросам искусства.
4. Набор актуальных по содержанию речевых стимулов для монологических высказываний.
5. Хрестоматия по английской поэзии.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Dooley J. Grammarway – 1. Student’s Book. / J. Dooley, Evans V. — М., 2017. — 146 с.
2. Dooley J. Grammarway – 2. Student’s Book. / J. Dooley, Evans V. — М., 2017. — 146 с.
3. Громова, Н. В. History of English theatre. Actors: учебное пособие / Н. В. Громова. — СПб, 2011. — 45 с.
4. Громова, Н. В. Saint-Petersburg: history and culture: учебное пособие: в 5 ч. / Н. В. Громова, Е. Д. Ковалева. — СПб, 2008. Ч.1. — 43 с.; Ч.2. — 47 с.; Ч.3. — 23 с.; Ч.4. — 59 с.; Ч.5. — 51 с.
5. Громова, Н. В. English poetry: учебное пособие: в 2 ч. / Н. В. Громова. — СПб, 2013. Ч.1. — 34 с.; Ч.2. — 34 с.
6. Колосова, Л. Ю. Вокруг Ренессанса: учебное пособие: в 2 ч. / Л. Ю. Колосова, Н. В. Громова. — СПб, 2015. Ч.1. — 53 с.
7. Филатова, В. И. Introduction to Shakespeare. Part 1. Учебно-методическое пособие. — СПб, 2016. — 31 с.
8. Филатова, В. И. Introduction to Shakespeare. Part 2. Учебно-методическое пособие. — СПб, 2019. — 34 с.

Дополнительная литература:

1. Перель, Э. Англо-русский и русско-английский театальный словарь / Э. Перель. — М., 2004. — 440 с.

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

1. Тезаурус Оксфордского университета для изучающих английский язык. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/topic/> (дата обращения: 04.06.2023)
2. Видеоканал для изучения профессиональной лексики. TDF Theatre Dictionary [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/channel/UC2ArtU05RnQWp-ZOd7YJnQg> (дата обращения: 04.06.2023).
3. Видеоканал, посвящённый театральным профессиям. American Theatre Wing. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=x1-zTLbegDA&t=4s> (дата обращения: 04.06.2023).
4. Сайт, посвященный технической стороне театального дела. Theatrecrafts.com [Электронный ресурс]. URL: <http://www.theatrecrafts.com/pages/> (дата обращения: 04.06.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методика практических занятий предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных потребностей студентов. Практические занятия проводятся очно или дистанционно, синхронно или асинхронно в соответствии с расписанием; время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий.

Нужно добиться ясного понимания требований, предъявляемых программой учебной дисциплины. При необходимости надлежит получить у преподавателя необходимые указания и консультации.

Нужно изучить список рекомендованной основной и дополнительной литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или электронном виде. При необходимости следует обратиться к преподавателю за помощью.

Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой.

Получив представление об основном содержании раздела (темы), необходимо изучить материал с помощью учебника.

Целесообразно составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно.

Во время обучения необходимо составлять собственный словарь новых терминов и слов и неизменно заучивать их наизусть.

Современные технологии предлагают множество программ и приложений, облегчающих этот процесс.

Желательно тщательно спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с литературой и лексикой, не допускать срывов графика индивидуальной работы. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому снижению качества усвоения учебного материала.

Во время подготовки к зачёту и экзамену следует учесть, что при оценке навыков обучающегося проверяются прежде всего:

- умение бегло читать оригинальные тексты по соответствующей отрасли знания;
- умение оформлять извлеченную информацию в виде устного высказывания;
- умение делать сообщения и доклады на английском языке на темы, связанные с культурной жизнью;
- умение вести беседу о культуре.

Формирование вышеперечисленных умений требует самостоятельной работы со словарем, внеаудиторной работы по переводу специальной литературы, самостоятельной работы по составлению логически-последовательного, полного и мотивированного высказывания в виде сообщения или доклада. Составление словаря терминов должно производиться также самостоятельно на протяжении всего курса обучения.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Физическая культура и спорт

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра пластического воспитания**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2,5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	90	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 2
аудиторные занятия	54	
самостоятельная	27	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

ст.преп. Павлушова Ирина Владимировна

Рабочая программа дисциплины

Физическая культура и спорт

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра пластического воспитания

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Кузовлева Татьяна Евгеньевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Овладение способами поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
2	Развитие тела и таких качеств, как выносливость, ловкость, быстрота, сила и гибкость.
3	Готовность к освоению программы дисциплины "Элективные курсы по физической культуре и спорту".

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	Б1.О
Должна быть успешно освоена программа дисциплины «Физическая культура» среднего общего ил среднего профессионального образования	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Элективные курсы по физической культуре и спорту
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	
УК-7.1: Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний	
Результат обучения: Владеет основами анатомии, физиологии и высшей нервной деятельности, упражнениями для укрепления здоровья и профилактики профессиональных заболеваний.	
УК-7.2: Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни)	
Результат обучения: Владеет грамотной техникой выполнения комплексов упражнений на развитие и совершенствование физических качеств, необходимых для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни.	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	Основы техники безопасности исполнения акробатических трюков, комплексов упражнений (растяжка, парные упражнения и др.).
3.2	Уметь:
3.2.1	Поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
3.3	Владеть:
3.3.1	Владеть всем пройденным теоретическим и практическим материалом для успешного применения всех навыков и знаний в жизни и профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение в предмет		
1.1	Основы анатомии, физиологии и высшей нервной деятельности. /Пр/	1	5
1.2	Коррекция веса и пропорций тела. Осанка. /Пр/	1	5
	Раздел 2. Подготовительные упражнения		
2.1	Аэробная нагрузка. Упражнения с гимнастическими скакалками: бег, прыжки. /Пр/	1	2
2.2	Растяжка. Индивидуальные упражнения. Упражнения в парах. Упражнения группами. /Пр/	1	4
2.3	Упражнения с отягощениями. /Пр/	1	4

	Раздел 3. Комплексы на развитие и совершенствование физических качеств		
3.1	Индивидуальные упражнения. /Пр/	1	2
3.2	Упражнения в парах. /Пр/	1	4
3.3	Упражнения группами. /Пр/	1	4
3.4	Самостоятельная работа над пройденным материалом разделов 1 -3 /Ср/	1	6
	Раздел 4. Комплексы упражнений с предметами		
4.1	Упражнения с гимнастическими палками: 1. Овладение техникой вращений. 2. Жонглирование. 3. Развивающие подвижность в суставах. /Пр/	2	4
4.2	Самостоятельная работа /Ср/	2	4
	Раздел 5. Акробатические упражнения		
5.1	Кувырки. /Пр/	2	2
5.2	Перекаты. /Пр/	2	2
5.3	Стойки. /Пр/	2	2
5.4	Мосты. /Пр/	2	2
5.5	Перевороты. /Пр/	2	2
5.6	Рондат. /Пр/	2	2
5.7	Курбет. /Пр/	2	4
5.8	Сальто назад. /Пр/	2	4
5.9	Самостоятельная работа по закреплению материала /Ср/	2	17
5.10	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы по теории:

1. Что такое физическая культура? Какова ее роль и значение для жизни и здоровья человека?
2. Техника безопасности во время занятия и исполнения упражнений: предупреждение травматизма и страховка.
3. Влияние осанки на выполнение двигательных действий, поддержание физического здоровья.
4. Назовите 5 основных физических качеств, которыми должен обладать гармонично развитый человек.
5. Что понимается под координацией человека? С помощью каких упражнений можно ее развить?

Практическая часть:

1. Продемонстрировать владение техникой грамотной страховки и само страховки в парах и группах.
2. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений с отягощениями.
3. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений на пресс.
4. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений на развитие гибкости, растяжку и подвижность в суставах для работы в парах.
5. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений для аэробной нагрузки: со скакалкой, бег, прыжки.
6. Продемонстрировать работу в парах с предметами и без.
7. Выполнить трюковые упражнения: кувырки, перекаты, стойки, перевороты, рондат, мосты, курбет, сальто назад.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Зачёт выявляет успехи, достигнутые в процессе обучения и сложности, препятствующие успешному освоению дисциплины.

Перечень видов оценочных средств:

1. Вопросы по теоретической части
2. Практическая часть
3. Критерии оценки

Зачет считается сданным успешно, если студент:

1. Регулярность посещения занятий по расписанию
2. Знание материала теоретического раздела программы
3. Полностью овладел техникой безопасности и грамотной страховкой при исполнении упражнений
4. Грамотно выполнил все задания практической части и дал полноценный ответ на вопросы из теоретической части.
5. Продемонстрировал такие качества, как выносливость, ловкость, быстрота, сила и гибкость.
6. Овладел компетенцией, определенной федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7).

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Иванов, И. С., Шишмарева, Е. С. Воспитание движения актера / И. С. Иванов, Е. С. Шишмарева. — М.: Гослитиздат, 1937.
2. Игнашенко, А.М. Акробатика. — М.: КпТ, 2013.
3. Кох, И. Э. Основы сценического движения / И. Э. Кох. — Л.: Искусство, 1970.
4. Морозова, Г. В. Пластическая культура актера / Г. В. Морозова. — М.: ГИТИС, 1999.
5. Немеровский, А. Б. Пластическая выразительность актера / Немеровский А. Б. — М.: Искусство, 1980.
6. Сосина В. Ю., Нетоля В. А. Акробатика для всех. — Олимпийская литература, 2014.
7. Терехина Р. Н., Медведева Е. Н., Борисенко С. Н., Федорова О. С., Крючек Е. С., Супрун А. А. Теория и методика акробатического рок-н-ролла: хореографическая подготовка. — М.: Спорт. — 2015.

Дополнительная литература:

1. Азы актерского мастерства: сб. ст. — СПб: Речь, 2002.
2. Андерсон Б. Растяжка. — Минск: Попурри, 2017. — (Фитнес и физические упражнения).
3. Ершов, П. М. Технология актерского искусства. / Ершов П. М. — М.: ВТО, 1959.
4. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера / Б. Е. Захава — М.: Просвещение, 1973.
5. Контрерас Б. Анатомия силовых упражнений с использованием в качестве отягощения собственного веса. — Минск: Попурри, 2015.
6. Кристи, Г. В. Воспитание актера школы Станиславского / Г. В. Кристи. — М.: Искусство, 1978.
7. Нельсон А., Кокконен Ю. Анатомия упражнений на растяжку. Иллюстрированное пособие по развитию гибкости и мышечной силы. — Минск: Попурри, 2019.
8. Станиславский, К. С. Собрание сочинений в восьми томах. — М.: Искусство, 1954-1961.
9. Томас Ханна Искусство не стареть. Система развития подвижности и гибкости в любом возрасте. — СПб: Питер, 2018. — (Сам себе психолог).
10. Топорков, В. О. О технике актера / В. О. Топорков. — М.: ВТО, 1958.
11. Шихматов, Л. И. От студии к театру / Шихматов Л. И. — М.: ВТО, 1970.

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

1. Сайт, посвященный физической культуре. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fizkult-ura.ru/> (дата обращения: 15.09.2023).
2. Официальный сайт национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. [Электронный ресурс]. URL: <http://lesgaft.spb.ru/ru> (дата обращения: 15.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Спортзал	Шведская стенка Козёл гимнастический Маты полужёсткие гимнастические Скакалки Палки гимнастические Утяжелители

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, наблюдения, работа над этюдами.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» в самостоятельной работе студенту следует уделить внимание изучению основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянная самостоятельная работа над совершенствованием своего телесного аппарата и индивидуальной психотехники.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Психология и педагогика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра актерского искусства**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 8
аудиторные занятия	36	
самостоятельная	27	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

*киск, доцент Кошечая Елена Анатольевна
дбиолн, Старченко Мария Григорьевна*

Рабочая программа дисциплины

Психология и педагогика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра актерского искусства

Протокол от _____ 2023 г. № _

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Фильштинский Вениамин Михайлович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	формирование представления о психологии и педагогике как самостоятельных науках; дать целостное представление о психике и психологических особенностях человека; сформировать у студентов умение самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных действий; самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности; самостоятельно находить оптимальные пути достижения цели и преодоления жизненных трудностей.
2	Задачи, реализуемые дисциплиной: - ознакомить с основными направлениями развития психологической и педагогической науки; - дать представление о природе и основных функциях психики; - раскрыть соотношение природных и социальных факторов в становлении психики; - отразить основные проблемы личности, общения и саморазвития; - дать представление о психической организации человека как сложной структурированной, многоуровневой, динамической системе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «Психология и педагогика» является важнейшей составляющей профессиональной подготовки продюсеров в области исполнительских искусств. В процессе изучения данной дисциплины студенты приобретают знания, необходимые им для освоения навыков коммуникативного общения в профессиональной творческой среде. Владение анализом поведенческой мотивации, понимание анатомии конфликтов, знание законов формирования личности, представление о возрастных и психофизиологических особенностях поможет будущему продюсеру исполнительских искусств более эффективно осваивать методы современной психологии управления.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Планирование и организация подготовки новых постановок
2	Работа с авторами
3	Основы режиссуры и актерского мастерства
4	Философия
5	Основы конфликтологии
6	История религии
7	Театр и театральная педагогика
8	Маркетинг, PR и реклама
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика
3	Управление персоналом
4	Основы культурной политики. Культурология

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
УК-3.1: Демонстрирует понимание принципов командной работы
-Знает: - принципы организации деятельности коллектива Умеет: - применять теоретические знания в конкретной ситуации Владеет: - представлениями о способах бесконфликтно взаимодействовать с лидерами и группами в коллективе
УК-3.2: Руководит членами команды для достижения поставленной цели
Знает: - обязанности руководителя коллектива Умеет: - определять пары: права-обязанности, ответственность-власть Владеет: - умением вырабатывать справедливые и прозрачные критерии оценки деятельности подчинённых
УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон
Знает: - основные стратегии поведения в конфликте Умеет: - выбирать нужные стратегии, исходя из конкретных условий Владеет: - умением оценивать результаты применения стратегий и способами их корректировки; - умением использовать развивающий потенциал конфликта

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные понятия психологии и основные психологические научные направления; - основы теории общения, механизмы формирования представлений о других людях <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организовать свою самостоятельную работу по изучению основной и дополнительной литературы, эффективно и рационально использовать собственные психологические возможности; - корректировать свои «ошибки атрибуции», своё поведение <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками сбора и анализа психологической информации, элементарными навыками диагностики и развития собственных психических функций; - умением оценивать ситуации и находить способы бесконфликтного взаимодействия
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - специфику общения и его основные характеристики; - особенности межэтнических конфликтов; - причины возникновения барьеров непонимания в общении <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определять причины непонимания <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - представлениями о способах управления эмоциями
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
УК-6.1: Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания
<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - закономерности деятельности как психологической категории в активности личности и основные понятия о ресурсах личности <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организовывать и управлять своей деятельностью в соответствии со своими индивидуально-психологическими особенностями <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основными навыками саморегуляции, контроля и управления собственными действиями и использования своих внешних и внутренних ресурсов
УК-6.2: Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки
<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные закономерности и принципы саморазвития <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - эффективно и рационально использовать собственные возможности психических процессов и ресурсный потенциал <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - элементарными навыками диагностики и развития собственных психических процессов
ОПК-6: Способен руководить созданием и реализацией творческого проекта в рамках профессиональных компетенций, объединять работу субъектов творческо-производственного процесса для создания эстетически целостного художественного произведения
ОПК-6.1: Разрабатывает концепцию создания творческого проекта
<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы работы подструктуры психических процессов личности; - особенности направленности личности художника, его особую ответственность за результат своей деятельности <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выстраивать работу группы, создавая творческую атмосферу <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - представлениями о способах психологического воздействия на личность
ОПК-6.2: Оценивает перспективность проектов в сфере исполнительских искусств, предлагаемых участниками творческой группы
<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы работы подструктуры психических процессов личности; - особенности направленности личности художника, его особую ответственность за результат своей деятельности <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выстраивать работу группы, создавая творческую атмосферу <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - представлениями о способах психологического воздействия на личность
ПК-5: Способен вести исследовательскую и учебно-педагогическую работу по направлениям истории, теории и практики сферы исполнительских искусств

ПК-5.1: Ведёт исследования, обеспечивающие эффективную реализацию проекта и деятельности организации исполнительских искусств в целом

-Знает:

- основные социально-психологические законы функционирования малой группы (коллектива) и основные командные стратегии;
- законы развития личности и основные проявления личностных свойств;
- основы теории общения, механизмы формирования представлений о других;
- основные психологические закономерности коммуникативного и поведенческого актов;
- основные стили лидерства

Умеет:

- использовать знания об особенностях гендерного, возрастного и личностного развития;
- эффективно выстраивать стратегию воздействия на поведение других членов коллектива;
- организовать свою самостоятельную работу по изучению основной и дополнительной литературы, эффективно и рационально использовать собственные психологические возможности;

Владеет:

- анализом поведенческой мотивации;
- навыками сбора и анализа психологической информации, элементарными навыками диагностики и развития собственных психических функций;
- умением оценивать ситуации и находить способы бесконфликтного взаимодействия;
- основными коммуникативными и поведенческими навыками, необходимыми для эффективной командной работы

ПК-5.2: Ведёт педагогическую работу в организациях высшего образования в целях подготовки квалифицированных кадров для управления творческими проектами

Знает:

- основы применения психологических и педагогических технологий, необходимых для работы с разными категориями обучающихся;
- основные принципы применения дидактических приемов и методик для организации успешного обучения;
- закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества

Умеет:

- осуществлять учебное сотрудничество и совместную учебную деятельность обучающихся;
- применять различные виды обучающих приемов в зависимости от индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;
- разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной среде;
- проводить педагогическую диагностику степени овладения учебным материалом в профессиональной области

Владеет:

- основными навыками методики преподавания и приемами современных педагогических технологий;
- методическими приемами обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей;
- навыками и приемами оценки степени усвоения образовательных программ

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение. Предмет и задачи курса		
1.1	Предмет и задачи курса. Общее представление о психологии как науке и ее особенности. Научная и житейская психология. Предмет и задачи психологии. Отрасли (виды) психологии. Главной задачей курса является ознакомление студентов с основными направлениями развития психологической науки, получение знаний о природе и основных законах функционирования человеческой психики. Цель излагаемого курса – ознакомление студентов с подлежащим изучению материалом. Цели и задачи курса обуславливают предложенную структуру изложения учебного материала. /Лек/	8	2
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	2
	Раздел 2. Понятие об основных «силах» психологии: глубинная психология, бихевиоризм, гуманистическая психология, трансперсональная психология		
2.1	Глубинная психология. Психоанализ Зигмунда Фрейда. Структура психики по З. Фрейду. Основные понятия концепции личности З. Фрейда. Механизмы психологической защиты. /Лек/	8	4
2.2	Глубинная психология. Аналитическая психология Карла Густава Юнга. Структура личности по К. Юнгу. Понятие коллективного бессознательного. Понятие об архетипах. Основные этапы процесса индивидуации. Типология личности К.Г. Юнга. /Лек/	8	4
2.3	Глубинная психология. Неофрейдизм: Альфред Адлер и индивидуальная психология. Понятия комплекса неполноценности и социального интереса. Компенсация комплекса неполноценности; Карен Хорни: гуманистический психоанализ. Понятие базовой тревоги. Способы психологической защиты; Вильгельм Райх и психосоматика. Мышечный панцирь как фактор препятствия личностному развитию; Эрих Фромм – фрейдомарксизм. Понятия индивидуализма и укоренности. Бегство от свободы. /Лек/	8	4
2.4	Бихевиоризм. Поведение как основной предмет бихевиоризма. Эдвард Торндайк и 3 закона научения. Джон Уотсон и основная формула бихевиоризма. Оперантное научение Фредерика Скиннера. Когнитивные карты Эдварда Толмена. /Лек/	8	2
2.5	Гуманистическая психология. Пирамида потребностей Абрахама Маслоу. Понятие самоактуализации. Понятие конгруэнтности Карла Роджерса. /Лек/	8	2
2.6	Трансперсональная психология. Основные понятия концепции Станислава Грофа. Понятие о перинатальных матрицах. Трансперсональный уровень психики. /Лек/	8	2
2.7	Самостоятельная работа /Ср/	8	6
	Раздел 3. Социальная психология		
3.1	Общение универсальная психологическая реальность. Виды общения. Понятие о коммуникативной, перцептивной и интерактивной сторонах общения. /Лек/	8	2
3.2	Понятие и виды конфликта. Структура конфликта. Основные способы разрешения конфликтных ситуаций. /Лек/	8	2
3.3	Основные понятия психологии малой группы. Социометрическая структура малой группы. Характеристика основных групповых процессов: групповое давление, групповое сплочение и определяющие их факторы. /Лек/	8	2
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	8	5
	Раздел 4. Психология творчества		
4.1	Основные зарубежные и отечественные концепции психологии творчества. Структура творческого процесса – основные этапы творческого акта. Основные методы инициации творческого процесса: вербальные и образные, групповые и индивидуальные. /Лек/	8	2
4.2	Психофизиология творчества: основные мозговые механизмы, обеспечивающие творческое мышление. Творческий мозг и долголетие. /Лек/	8	2

4.3	Психология художественного творчества. Творчество и одаренность. Талант и способы его развития. /Лек/	8	2
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	8	5
	Раздел 5. Возрастная психология		
5.1	Понятие возрастного кризиса. Возрастные кризисы и изменение личностных мотиваций. Пути выхода из кризисных состояний. /Лек/	8	2
5.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	4
	Раздел 6. Педагогика		
6.1	Обучение, воспитание, развитие. Обучение как целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования активной учебно- познавательной деятельности учащихся по овладению ЗУН (знания, умения, навыки), развитию творческих способностей и нравственных этических взглядов. Воспитание как целенаправленное формирование личности в целях подготовки её к участию в общественной и культурной жизни в соответствии с социокультурными нормативными моделями. Развитие как изменение системы мировоззрения. /Лек/	8	2
6.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	5
6.3	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	8	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Тестовые задания:

1. Этот представитель неопрейдизма выделил два вида тревоги – физиологическую и психологическую (ответ В).
 - а) Альфред Адлер
 - б) Вильгельм Райх
 - в) Карен Хорни
 - г) Карл Густав Юнг
2. По мнению этого учёного, представителя неопрейдизма, причиной невроза является неразвитость врожденного чувства общности (ответ Г).
 - а) Карл Густав Юнг
 - б) Эрих Фромм
 - в) Карен Хорни
 - г) Альфред Адлер
3. Что в психоанализе считается сферой личности, которая состоит из комплекса совести, моральных черт и норм поведения? (ответ Г)
 - а) Ид
 - б) Эго
 - в) Оно
 - г) Супер Эго
4. Кто является создателем учения о бихевиоризме? (ответ Г)
 - а) Зигмунд Фрейд
 - б) Карл Роджерс
 - в) Эдвард Торндайк
 - г) Джон Уотсон
5. В русле этого направления в психологии утверждалось, что психология имеет дело с поведением, которое нужно описать (ответ Б).
 - а) Психоанализ
 - б) Бихевиоризм
 - в) Гуманистическая психология
 - г) Трансперсональная психология
6. Кто из нижеперечисленных учёных НЕ являлся учеником Зигмунда Фрейда? (ответ Б)
 - а) Карл Густав Юнг
 - б) Фредерик Скиннер
 - в) Карен Хорни
 - г) Альфред Адлер
7. Этот учёный ввёл в научный оборот термин «оперантное обучение» (ответ Б).
 - а) Джон Уотсон
 - б) Фредерик Скиннер
 - в) Эдвард Торндайк
 - г) Эдвард Толмен
8. С точки зрения этого учёного, существует определённая иерархия потребностей человека (ответ Б).
 - а) Карл Роджерс
 - б) Абрахам Маслоу
 - в) Джон Уотсон
 - г) Эрих Фромм
9. Наиболее адаптивная психологическая защита – это (ответ Г)
 - а) Вытеснение
 - б) Рационализация
 - в) Регрессия
 - г) Сублимация
10. Зигмунд Фрейд считал, что содержание бессознательного постоянно (ответ Б)
 - а) сужается
 - б) расширяется
 - в) сливается с сознанием
 - г) сливается с совестью

11. По К.Г. Юнгу, архетип Персона находится в (ответ В)
а) коллективном бессознательном
б) индивидуальном бессознательном
в) сознании
г) одновременно во всех слоях психики
12. Из какого количества слоев состоит коллективное бессознательное? (ответ А)
а) 4-х
б) 2-х
в) 1-го
г) 3-х
13. По его мнению, человеческое существование и свобода с самого начала неразделимы (ответ Г) .
а) Зигмунд Фрейд
б) Альфред Адлер
в) Джон Уотсон
г) Эрих Фромм
14. Основатель трансперсональной психологии (ответ Б)
а) Зигмунд Фрейд
б) Станислав Гроф
в) Джон Уотсон
г) Абрахам Маслоу
15. Этот учёный считал, что исследовать человеческую природу необходимо, изучая её лучших представителей (ответ Г).
а) Эрих Фромм
б) Карл Роджерс
в) Альфред Адлер
г) Абрахам Маслоу
16. По его мнению, к невротизации приводит уход от своей индивидуальности, отказ от самоактуализации (ответ Б).
а) Эрих Фромм
б) Карл Роджерс
в) Карен Хорни
г) Абрахам Маслоу
17. Как, с точки зрения психоанализа, называется специфическая энергия, которая связана с инстинктом смерти? (ответ А)
а) Танатос
б) Либидо
в) Ид
г) Сверх – Я
18. Что НЕ является механизмом психологической защиты с точки зрения психоанализа? (ответ Г)
а) Сублимация
б) Вытеснение
в) Проекция
г) Сепарация
19. Сколько выделяется перинатальных матриц в трансперсональной психологии? (ответ В)
а) 6
б) 2
в) 4
г) 5
20. Основателем направления гуманистическая психология является (ответ В)
а) Карл Густав Юнг
б) Карл Роджерс
в) Абрахам Маслоу
г) Альфред Адлер
21. Что НЕ относится к невербальному общению? (ответ Б)
а) позы
б) диалог
в) мимика
г) жесты

22. Конфликтогены - это слова, действия (бездействие), которые (ответ А)

- а) способствуют возникновению конфликта,
- б) препятствуют возникновению конфликта,
- в) помогают разрешить конфликт
- г) никак не влияют на конфликт

23. Под коммуникативной стороной общения понимается (ответ А):

- а) обмен информацией между партнерами по общению, передача и прием знаний, идей, мнений, чувств
- б) обмен действиями между партнерами по общению, планирование общей деятельности
- в) познание и понимание (взаимопонимание) людьми друг друга в процессе общения

24. Что НЕ относится к коммуникативным барьерам непонимания? (ответ Г)

- а) плохая дикция лектора
- б) использование лектором сленга
- в) использование непонятной для слушателей логики доказательств
- г) эмоциональная негативная реакция слушателей на лектора

25. Сколько существует типовых схем формирования первого впечатления? (ответ А)

- а) 3
- б) 5
- в) 4
- г) 2

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены программой

5.3. Фонд оценочных средств

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется по результатам ответов студентов на тестовые задания, предложенные педагогом по окончании прослушанного ими лекционного курса.

Студент получает зачет, если ему удастся дать от 30% до 100 % правильных ответов из всех тестовых заданий.

Студент, давший от 0% до 30 % правильных ответов из всех тестовых заданий, не считается прошедшим промежуточную аттестацию по дисциплине (не зачтено)

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Абрамова, Г.С. Практическая психология : учебник для вузов / Г. С. Абрамова. — М. : Академический проект, 2003. — 432 с.
2. Зейгарник, Б. В. Теория личности Курта Левина / Зейгарник Б. В. — М. : МГУ, 1981. — 117 с.
3. Рождественская, Н. В. Психология художественного творчества / Н. В. Рождественская. — СПб. : Языковой центр, 1995. — 272 с.
4. Адлер, А. Очерки по индивидуальной психологии / А. Адлер. — М. : Когито-Центр, 2002. — 220 с.
5. Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы / Э. Берн. — М. : Прогресс, 1988. — 400 с.
6. Пиз, А. Новый язык телодвижений. Расширенная версия / А. Пиз, Б. Пиз. — М. : Эксмо, 2010. — 416 с.
7. Фрейд, З. Введение в психоанализ. Лекции / З. Фрейд. — М. : Наука, 1989. — 455 с.
8. Фромм, Э. Искусство любить / Эрих Фромм ; пер. с англ. А.В. Александровой. — М.: АСТ и др., 2015. — 224 с.
9. Фейдимен, Д. Личность. Теории, упражнения, эксперименты / Фрейджер Р., Фейдимен Д. — СПб. : Олма-Пресс, 2003. — 864 с.
10. Хорни, К. Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория невроза / К. Хорни. — М. : Академический проект, 2008. — 224 с.
11. Юнг, К. Аналитическая психология. Прошлое и настоящее / К. Юнг. — М. : Мартис, 1995. — 309 с.

Дополнительная литература:

1. Андреева Г.М. Социальная психология : учебник / Г.М. Андреева. — Изд. 5-е, испр. и доп. — Москва : Аспект пресс, 2012. — 362, [1] с. : ил. — (Учебник для вузов).
2. Грачева, Л. В. Тренинг внутренней свободы. Актуализация творческого потенциала / Л. В. Грачева. — СПб. : Речь, 2003. — 61 с.
3. Зимбардо, Ф. Эффект Люцифера: Почему хорошие люди превращаются в злодеев / Ф. Зимбардо. — М. : Альпика нон-фикшн. 2014. — 740 с.
4. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений / Е.П. Ильин. — Москва и др. : Питер, 2012. — 573 с. : ил. — (Мастера психологии).
5. Крайг Г. Психология развития / Грейс Крайг, Дон Бокум ; науч ред. пер. на рус. яз. Т.В. Прохоренко ; пер. с англ. А. Маслов, О. Орешкина, А Попов. — 9-е изд. — Москва : Питер, 2012. — 939 с. : ил., табл. — (Мастера психологии).
6. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс ; пер с англ. З. Замчук. — СПб. : Питер, 2011. — 793 с. : ил., табл. — (Мастера психологии).
7. Савостьянов, А. И. Общая и театральная психология / А. И. Савостьянов. — СПб. : Каро, 2007. — 252 с.
8. Симонов, П. В. Мотивированный мозг. Высшая нервная деятельность и естественно - научные основы общей психологии / П. В. Симонов. — М. : Наука, 1987. — 269 с.
9. Фильштинский, В. М. Открытая педагогика / В. М. Фильштинский. — СПб. : Балтийские сезоны, 2006. — 368 с.
10. Фрейд, З. Психология бессознательного : сб. произведений / З. Фрейд; сост. М. Г. Ярошевский. — М. : Просвещение, 1989. — 448 с.
11. Черкасский, С. Д. Мастерство актера: Станиславский – Болеславский – Страсберг. История. Теория. Практика / С. Д. Черкасский. — СПб. : РГИСИ, 2016. — 816 с.
12. Хорни, К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ / К. Хорни. — М. : Айрис-пресс, 2004. — 464 с.
13. Юнг, К. Воспоминания. Сновидения. Размышления / К. Юнг. — Киев. : Airland, 1994. — 405 с.
14. Юнг, К. Психологические типы / К. Юнг. — СПб. : Азбука, 2001. — 736 с.

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

1. Информационный портал «Psychology.ru». [Электронный ресурс]. URL: <https://www.psychology.ru/library> (дата обращения: 30.08.2023).
2. Информационный портал «Гештальтпсихология». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.geshtaltpsy.ru/> (дата обращения: 30.08.2023).
3. Информационный портал «История психологии». [Электронный ресурс]. URL: <http://psychistory.ru/> (дата обращения: 30.08.2023).
4. Канал «Простая психология». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.youtube.com/user/SimplePsychology/> (дата обращения: 30.08.2023).
5. Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://elibrary.ru/> (дата обращения: 30.08.2023).
6. Университетская информационная система Россия. [Электронный ресурс]. URL: <http://uisrussia.msu.ru/> (дата обращения: 30.08.2023).
7. Библиотека Губер. Психология. Райх Вильгельм. Анализ характера. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/rayh/ (дата обращения: 30.08.2023).
- 8 Информационный портал «Психологические тесты». [Электронный ресурс]. URL: <http://test.msk.ru/> (дата обращения: 30.08.2023).
9. «Глубинная психология». [Электронный ресурс]. URL: <https://psyoffice.ru/> (дата обращения: 30.08.2023).
10. Информационный портал «Студопедия. Лекции, уроки по психологии». [Электронный ресурс]. URL: <http://studopedia.ru/psihologiya.php> (дата обращения: 30.08.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Психология и педагогика» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению разделов теории личности, объясняющих механизмы формирования поведенческой мотивации. Компетентность в этой области психологии позволит будущим продюсерам в области исполнительских искусств более глубоко понимать мотивы поступков участников творческого проекта. Не менее важными для студентов- продюсеров являются разделы Возрастной психологии и Психологии творчества. В процессе изучения данной дисциплины студенты приобретают знания, необходимые им для освоения навыков коммуникативного общения в профессиональной творческой среде.

Владение анализом поведенческой мотивации, понимание анатомии конфликтов, знание законов формирования личности, представление о возрастных и психофизиологических особенностях поможет будущему продюсеру исполнительских искусств более эффективно осваивать методы современной психологии управления.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых первоисточников, приводимых примеров с конкретными ситуациями, с которыми студенты сталкиваются на занятиях по основным дисциплинам профессионального цикла и в период прохождения производственной практики в организациях исполнительских искусств.

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

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Социология

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра философии и истории**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 8
аудиторные занятия	36	
самостоятельная	0	
часов на контроль	36	

Программу составил(и):

кандидат философских наук, доцент Свешникова Ирина Геннадьевна

кандидат философских наук, доцент Некрасова Елена Сергеевна

Рабочая программа дисциплины

Социология

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от _____ 2023 г. № _

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Праздников Георгий Александрович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Ознакомить студентов с основными этапами развития социологии как науки и важнейшими понятиями жизни общества как объекта изучения социологии.
2	Задачи: сформировать у студентов представление об эволюции социологического знания, очертить горизонт современной социологии, ориентироваться в основных социологических феноменах и пользоваться ими; сформировать у студентов умение адаптироваться в современном социальном пространстве, анализировать разнородную информацию, имеющую как академический так и эмпирический характер и использовать ее в процессе обучения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «Социология» опирается на материал дисциплины «История», коррелирует с дисциплиной «Мифология».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История России
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	
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	
ОПК-4: Способен распознавать художественную, общественную и коммерческую ценность творческого проекта, генерировать идеи создания новых проектов в области экранных или исполнительских искусств	
ОПК-4.1: Формирует образ проекта, его цели и задачи	
ОПК-4.2: Разрабатывает план реализации проекта, исходя из задач получения максимального художественного уровня в рамках экономических возможностей и перспектив продвижения полученного результата	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде; условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни, природы, культуры,
3.1.2	формы и типы культур, основные культурно-исторические
3.1.3	центры и регионы мира, знать историю культуры России, ее место в системе мировой культуры и цивилизации;
3.2 Уметь:	
3.2.1	уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому;
3.2.2	объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними современные социальные и этические проблемы;
3.3 Владеть:	
3.3.1	культурой мышления; способностью логично строить свою письменную и устную речь;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. История западной социологии XIX – начала XX вв.		
1.1	СОЦИОЛОГИЯ КАК НАУКА /Лек/	8	2
1.2	ЗАРОЖДЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ КАК НОВОГО ВИДА ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ /Лек/	8	2
1.3	ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ СОЦИОЛОГИИ /Лек/	8	2
1.4	КОНЦЕПЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ /Лек/	8	2
1.5	ФОРМАЛЬНО-РАЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ ОБЩЕСТВА /Лек/	8	2
1.6	АМЕРИКАНСКАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ /Лек/	8	2
1.7	ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ /Лек/	8	4
1.8	СОВРЕМЕННАЯ ЗАПАДНАЯ СОЦИОЛОГИЯ: ОСНОВНЫЕ ШКОЛЫ И НАПРАВЛЕНИЯ /Лек/	8	2
	Раздел 2. Эмпирическая составляющая социологического знания		
2.1	СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ /Лек/	8	2
2.2	СОЦИАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ. /Лек/	8	2
2.3	СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ. /Лек/	8	2
2.4	СОЦИОЛОГИЯ СЕМЬИ. /Лек/	8	2
2.5	СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ. /Лек/	8	4
2.6	СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. /Лек/	8	2
2.7	СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. /Лек/	8	4
2.8	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	8	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену:

1. Предмет и метод социологии.
2. Становление социологии как науки.
3. Причины возникновения социологии.
4. Закон трёх стадий О. Конта.
5. Институализация социологии как науки.
6. Социологическая концепция Э. Дюркгейма.
7. Теория конфликта Г. Зиммеля.
8. Типология социальности Ф. Тенниса.
9. Теория общества К. Маркса.
10. Концепция социального действия М. Вебера.
11. Структурный функционализм: Парсонс, Мертон, Сорокин.
12. Интерпретативная социология: Мид, Блумер, Томас.
13. Становление отечественной социологии: Ковалевский, Кареев, Михайловский.
14. Концепция глобализма: Гидденс, Бурдье, Штомпка.
15. Социологические исследования: этапы, метод, перспектива, воображение.
16. Основы социализации.
17. Понятие «личность».
18. Основные понятия социальной структуры.
19. Социология культуры: понятие, методы, составляющие.
20. Культура и миф.
21. Единство и разнообразие культур.
22. Социология семьи: структура, типы, формы брака, гендерные проблемы.
23. Социология религии: священное и профанное; типы, формы и функции религии.
24. Функционалистский подход к образованию.
25. Конфликтология об образовании.
26. Источники социальных изменений.
27. Мировая система и процессы глобализации.
28. Коллективное поведение; механизмы поведения толпы; причины социальных движений.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Акмалова А.А. Словарь-справочник по социологии. М., 2010.
2. Волков Ю. Г. Социология. М., 2010.
3. Добренков В.И., Кравченко А.И. Социология. М., 2010.
4. Немировский В.Г. Социология. М., 2010.
5. Соколов С.В. Социология. М., 2010.

Дополнительная литература:

1. Асп Э. Введение в социологию. СПб, 1990.
2. Большой толковый социологический словарь: в 2 т. М., 2001.
3. Блумер Г. Общество как символическая интеракция // Современная зарубежная социальная психология. М., 1984. С. 173-179.
4. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
5. Волков Ю. Г., Добренков В. И., Нечипуренко, В. Н., Попов А. В. Социология. (Любое издание).
6. Гидденс Э. Новые правила социологического метода // Теоретическая социология: Антология: в 2 ч. М., 2002. Ч. 2. С. 281-318.
7. Гидденс Э. Социология. М., 2005.
8. Гидденс Э. Ускользающий мир: Как глобализация меняет нашу жизнь. М., 2004.
9. Гидденс Э. Устройство общества: Очерк теории структуризации. М., 2005.
10. Голосенко И.А., Козловский В.В. История русской социологии XIX-XX вв. М., 1995.
11. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. М., 1997.
12. Давыдов Ю. Л., Роднянская И. Б. Социология контркультуры. М., 1980.
13. Дюркгейм Э. Социология: Предмет, метод, предназначение. М., 1995.
14. Западноевропейская социология XIX века: Тексты. М., 2000.
15. Зборовский Г.Е. История социологии: Классический и современные этапы: в 2 ч. М., 2004.
16. Зборовский Г.Е. Общая социология. М., 2004.
17. Ионин Л. Г. Социология культуры. М., 2000.
18. История теоретической социологии: в 4 т. М., 2002.
19. Кареев Н. И. Основы русской социологии. СПб, 1996.
20. Ковалевский М. Современные социологи. СПб, 1905.
21. Кравченко А. И. Словарь по социологии М., 1989.
22. Култыгин В.П. Классическая социология. М., 2000.
23. Левада Ю. А. Статьи по социологии. М., 1993.
24. Маркович Д. Общая социология. М., 1998.
25. Мендра А. Основы социологии. М., 1999.
26. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М., 2006.
27. Миненков Г. Я. Введение в историю российской социологии. Минск, 2000.
28. Минюшев Ф. И. Социология культуры. М., 2009.
29. Михайлова Л. И. Социология культуры. М., 1999.
30. Основы социологии: Курс лекций: в 2 ч. / Под ред. А. Г. Эфендиева. М., 1994.
31. Парсонс Т. О структуре социального действия. М., 2000.
32. Смелзер Н. Социология. М., 1998.
33. Сорокин П.А. Общедоступный учебник социологии. М., 1994.
34. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
35. Современная американская социология // Под ред. В.И. Добренкова. М., 1994.
36. Социология. М., 1990.
37. Социология: история и современность // Ответственный редактор Ю.Г. Волков. Ростов-на-Дону, 2007.
38. Социология как предмет специального научного исследования: Сб. ст. М., 1992.
39. Томпсон Д.Л., Пристли Д. Социология: Вводный курс. М., 1998.
40. Тощенко Ж.Т. Социология: Общий курс. М., 1998.
41. Фролов С.С. Социология. М., 2003.
42. Фромм Э. Бегство от свободы. М., 2009.
43. Шибутани Т. Социальная психология. Ростов-на-Дону, 2002..
44. Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996.
43. Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. М., 1969.
44. Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994.
46. Энциклопедический социологический словарь / Общ. ред. академика Г. В. Осипова. М., 1995.
47. Ядов В. А. Социологическое исследование: Методология, программа, методы. М., 1995.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.08.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «Социология» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению работ классиков социологической науки.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Социологические методы исследования в сфере культуры

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах: зачет с оценкой 9 контрольная работа 9
в том числе:		
аудиторные занятия	88	
самостоятельная часов на контроль	47 9	

Программу составил(и):

доцент, канд. искусствоведения Клявина Татьяна Алексеевна

Рабочая программа дисциплины

Социологические методы исследования в сфере культуры

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Данная программа предназначена для студентов – будущих продюсеров. Ее цель – ознакомить студентов с основными методами социологического исследования и спецификой их применения в изучении культурного пространства.
2	Задачи курса заключаются в том, чтобы сформировать у студентов представление о специфике различных методов социологического исследования, возможностях их применения для изучения различных художественных и культурных пространств и процессов, сформировать у студентов умение использовать их в своей профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Освоение курса «Социологические методы исследования в сфере культуры» является неотъемлемой частью профессиональной специализированной подготовки продюсера. В процессе освоения данного курса студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курсов «Введение в специальность», «Социология», «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской деятельности», «Исследовательский семинар» и др.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Введение в специальность
2	Социология
3	Исследовательский семинар
4	Маркетинг, PR и реклама
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта	
Умеет: - применять социологические знания в управленческой деятельности.	
УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы	
Владеет: - методиками проведения социологических исследований.	
УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта	
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	
Знает: - этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде.	
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках	
Владеет: - приемами изучения общественного мнения.	
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык	
ОПК-6: Способен руководить созданием и реализацией творческого проекта в рамках профессиональных компетенций, объединять работу субъектов творческо-производственного процесса для создания эстетически целостного художественного произведения	
ОПК-6.1: Разрабатывает концепцию создания творческого проекта	
ОПК-6.2: Оценивает перспективность проектов в сфере исполнительских искусств, предлагаемых участниками творческой группы	
ПК-5: Способен вести исследовательскую и учебно-педагогическую работу по направлениям истории, теории и практики сферы исполнительских искусств	
ПК-5.1: Ведёт исследования, обеспечивающие эффективную реализацию проекта и деятельности организации исполнительских искусств в целом	
Знает: - специфику социологических исследований в сфере исполнительских искусств.	

ПК-5.2: Ведёт педагогическую работу в организациях высшего образования в целях подготовки квалифицированных кадров для управления творческими проектами

Владеет:

- способностью использовать освоенные им основы социологических знаний для передачи их обучающимся.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде;
3.1.2	- формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и регионы мира, знать историю культуры России, ее место в системе мировой культуры и цивилизации;
3.1.3	- специфику социологических исследований в сфере исполнительских искусств;
3.1.4	- методы и технологии организации и проведения социологического исследования в области исполнительских искусств;
3.2	Уметь:
3.2.1	- объяснить феномен культуры, роль культуры в человеческой жизнедеятельности, роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними социальные и этические проблемы;
3.2.2	- применять социологические знания в управленческой деятельности;
3.3	Владеть:
3.3.1	- методикой проведения социологических исследований;
3.3.2	- приемами изучения общественного мнения;
3.3.3	- способностью использовать основы социологических знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Методы социологического исследования		
1.1	Специфика социологических методов в исследовании культуры. Типы и виды социологических исследований. Особенности социологических исследований в различных формах искусства. Методологический, методический и процедурный уровень. Основной критерий классификации социологического исследования. /Лек/	9	2
1.2	Разработка программы социологического исследования. Объект и предмет исследования. Формулировка и обоснование социальной проблемы. Цели и задачи. Роль рабочей гипотезы в исследовании. Выбор метода исследования. Определение обследуемой совокупности. Рабочий план исследования Рабочие документы и нормативы исследования. Пилотажные исследования, корректировка исследовательских процедур. /Лек/	9	4
1.3	Логический анализ основных понятий и измерение социальных явлений и процессов. Логика анализа социальных процессов. Интерпретация основных понятий. Операционализация основных понятий. Измерение социальных процессов и явлений. Поиск индикаторов. /Лек/	9	4
1.4	Общие принципы теории измерения. Исчисление, сравнение, соотнесение, ранжирование, метрическое измерение. Типы шкал и правила их построения. Номинальная, ранговая, интервальная. Понятия валидности, полноты, чувствительности и надежности шкал. /Лек/	9	2
1.5	Выборочный метод. Генеральная и выборочная совокупность. Виды и модели выборок. Случайный/неслучайный отбор, многоступенчатая выборка, стратифицированная выборка, квотная выборка, «удобная выборка», метод «снежного кома». Объем выборки. Требования к выборке, погрешности. Применимость выборок в исследовании искусства и культуры. /Лек/	9	6
1.6	Технология экспертного опроса. Типология экспертов. Критерии отбора экспертов. Техника проведения экспертного опроса (групповая/индивидуальная работа). Виды экспертных методик. Использование шкал в оценке. Принципы анализа экспертных мнений. Обсуждение Программы по анализу организационно-творческой деятельности музыкальных учреждений федерального ведения(авторы Т.А.Клявина и Ю.Б.Большакова. Подготовленной по заказу Министерства культуры РФ. 2014 год.) /Лек/	9	4
1.7	Самостоятельная работа /Ср/	9	10

	Раздел 2. Сбор социологической информации		
2.1	Количественные методы исследования: Опросный метод. Виды опроса. Анкетный опрос. Структура анкеты. Типы вопросов. Открытые, закрытые полуоткрытые и др. Прессовый опрос, почтовый опрос, телефонный опрос, интернет-опрос. Интервью. Виды интервью. Неформализованные (нестандартизированные), формализованные(стандартизированные), полустандартизированные. Специфика сбора данных во время спектакля или другого массового культурного мероприятия. /Лек/	9	2
2.2	Качественные методы исследования. Специфика разработки программы исследования. Специфика выборки: теоретическая выборка, открытая, вариативная, выборка на основе контрастных случаев, метод «снежного кома». /Лек/	9	2
2.3	Фокус-группы. Методика проведения фокус-групп. Механизмы создания групп: по числу участников, по гомогенности состава, ограничения на участие в фокус- группах, количество групп, значение мест проведения, отбор респондентов. Требования к помещению. Гайд – план/сценарий дискуссии. Разработка и воспроизводство гайда. Ведущий-модератор и его качества. Стимулы и тесты, методы зондирования, стимулирование обсуждения. Расшифровка результатов. Методы анализа результатов. Подготовка отчетов. /Лек/	9	2
2.4	Комплексные методы. Понятие документа в социологии. Анализ документов. Неформализованный анализ. Контент-анализ. Дискурс-анализ. Метод проблемного колеса. Его основные этапы. Наметрическое шкалирование. Его особенности, идеология и эффективность. Метод case-study. Grounded theory. /Лек/	9	2
2.5	Биографический метод. Источники и сбор биографического материала. Анализ документов. Классификация документов. Текстовые и статистические документы. Анализ сценариев, личных документов, официальных документов. Работа с малыми группами. /Лек/	9	2
2.6	Методы изучения потребителей художественного продукта. Исследование потребителя культурного продукта и теория фреймов. /Лек/	9	4
2.7	Наблюдение. Интервью Включенное, невключенное, участвующее, ролевое, лабораторное. Свободное интервью (глубинное; нарративное) полуструктурированное интервью (биографическое; лейтмотивное, фокусированное). /Лек/	9	6
2.8	Сопоставление качественных и количественных методов. Модели интегративной исследовательской стратегии. Фазовая модель. Методологическая триангуляция. /Лек/	9	6
2.9	Применение методов социологического исследования в сфере культуры и искусства. Количественные методы. Специфика применения количественных методов в области искусства. Исследование аудитории в зрелищных искусствах. Тест-просмотры. Исследование театральной публики. Г. Дадамян. Анализ репертуара. Опыт исследовательской группы «Театр и зрители». Прогнозирование кассовых сборов на основе вероятностной теории («цепи Маркова»). Стратегия продвижения и дистрибуции : опыт работы компании Movie Research. /Лек/	9	6
2.10	Применение методов социологического исследования в сфере культуры и искусства. Качественные методы. Контент-анализ: Л.Ловенталь и анализ популярных журналов. Р. Энтман и А.Рожеки: анализ различных форм СМИ и кинематографа. Культура и искусство как репрезентация фреймов («каскадная активация фреймов»). Специфика применения контент-анализа в исследовании визуальных искусств (кино, театр). Проблема выбора времени проведения (прокатный период), объекта исследования (материалы СМИ, зрительские оценки в социальных медиа). /Лек/	9	6
2.11	Специфика исследования фокус-группами. Применение метода на разных этапах создание кино - или театрального проекта. Метод неметрического шкалирования. Интегральная сравнительная оценка произведений искусства, ее сущность. Преимущества многомерной модели. Различные шкалы как форма анализа оценки произведений искусства. /Лек/	9	6
2.12	Качественные способы анализа аудитории. Исследование опыта коллективного просмотра. З. Кракауэр и теория зеркала. Д. Прокоп и исследования кинотеатральной аудитории. Жанровые предпочтения. Опрос посетителей музея. Социальная динамика художественных вкусов (П. Сорокин, В. Каволис). Структурно-семиотический метод. В. Райт, анализ жанрообразующих свойств. Обнаружение национальной идентичности в искусство через интерпретативный анализ Е. Хельзингер. /Лек/	9	6

2.13	Самостоятельная работа /Ср/	9	32
Раздел 3. Анализ, обобщение и использование результатов исследования			
3.1	Методология анализа результатов исследования. Подготовка первичной социологической информации к компьютерной обработке. Принципы кодирования закрытых и открытых вопросов. Обобщение и отображение результатов исследования. Составление таблиц. Графики и диаграммы. Вычисление индексов. Корреляционный анализ. /Лек/	9	2
3.2	Интерпретация полученных данных. Общие подходы к интерпретации социологических данных. Выявление взаимосвязи признаков. Метод исключения. Синтез данных. Составление отчета. Структура отчета. /Лек/	9	5
3.3	Прогнозирование социальных процессов. Характеристика прогностических моделей. Виды прогнозирования. Метод разности средних уровней. Метод среднего темпа роста. Метод сглаживания динамического ряда. Регрессионный анализ. /Лек/	9	3
3.4	Использование результатов социологического исследования в управленческой деятельности. Цель и задачи использования результатов исследования. Направленность и формы использования социологических данных. Оформление результатов исследования. Составление отчета. Структура отчета. Культура работы с Заказчиком исследования. /Лек/	9	6
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	9	5
3.6	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	9	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Назовите основные этапы прикладного социологического исследования
2. Чем различаются разведывательное, описательное и аналитическое исследования?
3. В чем сходство и различие повторного и панельного исследования?
4. Дайте определение социальной проблемы. Перечислите ее параметры.
5. Перечислите основные компоненты рабочего плана исследования.
6. Какие этапы включает в себя логический анализ предмета исследования?
7. Что такое операционализация понятий?
8. Осуществите интерпретацию и постройте схему операционализации понятия «художественный уровень оперного спектакля».
9. Что такое индикаторы в прикладной социологии?
10. Дайте определение валидности, полноты, чувствительности и надежности шкалы измерения.
11. Какие типы шкал используются в прикладной социологии и чем они различаются?
12. Перечислите формы вопросов. Чем они различаются?
13. Назовите основные требования к конструированию опросника.
14. Перечислите преимущества и недостатки интернет – опроса.
15. Какие основные требования предъявляются к формулировке вопросов?
16. Что представляет собой мнение как специфическое социальное явление?
17. Как соотносятся мнение и суждение?
18. В чем преимущества и недостатки метода наблюдения?
19. Дайте характеристику включенному и не включенному методам наблюдения.
20. Какие виды документов могут быть использованы в качестве источника первичной информации?
21. Какие виды приемов изучения документов используются в прикладной социологии?
22. Чем различается метод качественного анализа документов и контент-анализ?
23. Чем отличается метод экспертных оценок от методов массового опроса?
24. Назовите основные критерии отбора экспертов.
25. Для каких целей используется экспертный опрос?
26. Какие основные функции выполняют экспертные оценки в прикладной социологии?
27. В чем заключается «дельфийская техника» экспертного опроса?
28. В чем заключается общая логика социального эксперимента?
29. Как располагаются позиции шкалы самооценки?
30. Опишите логику построения шкалы Терстоуна.
31. На чем основан принцип семантического дифференциала?
32. Какие задачи призван решать метод фокус-групп?
33. Дайте характеристику технологии дискуссии в фокус-группе.
34. Придумайте три темы для сценария фокус-группы.
35. Чем вызвана необходимость применения выборочного метода в прикладной социологии?
36. Как определяется оптимальный объем выборочной совокупности?
37. Что представляет собой репрезентативность выборочных данных?
38. Перечислите критерии полноты и точности заполнения анкеты.
39. В чем состоит процедура построения кодировочного бланка для открытых вопросов?
40. Чем отличается отображение данных в таблицах от их отображения на графиках и диаграммах?

41. Для каких случаев целесообразен расчет индексов?
42. Опишите зависимость вида группировки от шкалы измерения.
43. В чем состоит принцип последовательного исключения?
44. С какой целью осуществляется синтез данных?
45. Что такое упреждение в прогнозе?
46. Что такое инерционность социального явления?
47. Назовите виды прогнозирования.
48. Назовите виды определения наличия или отсутствия трендов.
49. Какова цель практического использования результатов социологических исследований в культуре?
50. Результаты каких социологических исследований могут быть полезны руководителю учреждения культуры?
51. Какая проблема культурной деятельности кажется вам заслуживающей исследования сегодня? Какой метод вы бы использовали?

5.2. Темы письменных работ

см. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрена контрольная работа. Контрольная работа выполняется студентами всех форм обучения в IX семестре. Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами контрольной и курсовой работ, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета.

Для получения зачета на промежуточной аттестации студент должен выполнить на положительную оценку контрольную работу. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на контрольную работу и методических указаниях по ее выполнению. При проведении зачета студент должен показать удовлетворительные знания по любому из вопросов, приведенных в фонде оценочных средств.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Кузьмина, О. Г. Социологическое обеспечение рекламы и маркетинга : Учебное пособие / О. Г. Кузьмина. — Москва : Наука-Спектр: Дашков и К, 2011. — 187 с. : табл.
2. Социология искусства : Хрестоматия / М-во культуры РФ, Гос. ин-т искусствознания, Рос. ин-т истории искусств; отв. ред. : В. С. Жидков, Т. А. Клявина. — Москва : Прогресс-Традиция, 2010. — 493 с.
3. Театр и публика : Опыт социологического исследования 1960-1970-х годов / Под общ. ред. А. Я. Рубинштейна, Н. А. Хренова; отв. ред. В. Н. Дмитриевский. — Москва : Гос. Ин-т искусствознания ; Канон+ ; РООИ «Реабилитация», 2013. — 400 с.
4. Театр как социологический феномен : Сб. ст. / Под общ. ред. А. Я. Рубинштейна, Н. А. Хренова. — Санкт-Петербург : Алтейя, 2009. — 520 с.
5. Фриче, В. М. Социология искусства / В. М. Фриче. — 6-е изд. — Москва : Либроком, 2015. — 208 с.

Дополнительная литература:

1. Аbruков, В. С. Количественные и качественные методы : соединяем и властвуем! / В. С. Аbruков, Я. Г. Николаева // Социологические исследования. — 2010. — № 1. — С. 142-145.
2. Адорно, Т. В. Избранное : социология музыки / Теодор Адорно ; [пер.: М. И. Левина, А. В. Михайлов ; сост. : С. Я. Левит, С. Ю. Хурумов]. — 2-е изд. — Москва : РОССПЭН, 2008. — 447 с.
3. Балабанова, Е. С. О комплексном характере социологических исследований / Е. С. Балабанова // Социологические исследования. — 2002. — № 1. — С.11-16.
4. Белановский, С. А. Метод фокус-групп / С. А. Белановский. — Москва : Магистр, 1996. — 272 с.
5. Белановский, С. А. Глубокое интервью : Учебное пособие / С. А. Белановский. — Москва : Никколо-Медиа, 2001. — 320 с.
6. Биографический метод : история, методология, практика / Под ред. Е. Мещеркиной и В. Семеновской. — Москва : ИСАИ, 1994. — 148 с.
7. Буравой, М. Углубленное case-study : между позитивизмом и постмодернизмом / М. Буравой // Рубеж. — 1997. — №10-11. — С. 154-176.
8. Деза, М., Дадамян, Г. Опыт применения количественных методов в исследовании театрального зрителя / Г. Дадамян, М. Деза // Точные методы в исследованиях культуры и искусства (материалы к симпозиуму). В 3-х ч. — Ч. 1. — Москва : Науч. совет по кибернетике АН СССР ; ВТО ; НИИ культуры Министерства культуры РСФСР, 1971. — С. 392-396.
9. Дмитриевский, В. Н. Основы социологии театра : История, теория, практика / В. Н. Дмитриевский. — Москва : ГИТИС, 2004. — 116 с.
10. Дмитриевский, В. Н. Социология искусства : [учебник для студентов гуманитарных вузов] / В. Н. Дмитриевский, Е. В. Дуков, М. И. Жабский и др.] ; отв. ред. В. С. Жидков и Т. А. Клявина ; М-во культуры и массовых коммуникаций Рос. Федерации, Федер. агентство по культуре и кинематографии, Гос. ин-т искусствознания, Рос. ин-т истории искусств. — Санкт-Петербург : Искусство-СПб, 2005. — 479 с. : ил.
11. Жеребцов, М. В. Метод «grounded theory» как метод качественного анализа данных / М. В. Жеребцов // Вестник МГУ. Серия 18 (социология и политология). — 2004. — № 1. — С. 89-104.
12. Ковалев, Е. М., Штейнберг, И.Е. Качественные методы в полевых социологических исследованиях / Е. М. Ковалев, И. Е. Штейнберг / Под ред. И. Штейнберга. — Санкт-Петербург : Алтейя, 2009. — 356 с.
13. Коган, Л. О методах изучения публики театра / Л. Коган // Проблемы социологии театра : Сборник статей / Ред. и сост. Н. Хренов. — Москва : ВТО, 1974 — С.131-159.

14. Козлова, Н. Опыт социологического чтения «человеческих документов», или Размышления о значимости методологической рефлексии / Н. Козлова // Социологические исследования. – 2000. – № 9. – С. 22-32.
15. Лаба, Л. Я. Способы интеграции качественных и количественных методов в социологических исследованиях / Л. Я. Лаба // Социологические исследования. – 2004. – № 2. – С.124-126.
16. Лагун, Л. Онлайн фокус-группы как новый метод исследований в сети Интернет / Л. Лагун // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2001. – № 2. – С. 26–28
17. Левинсон, А. Открытые групповые дискуссии как метод прикладных социологических исследований / А. Левинсон // Вестник общественного мнения. – 2007. – № 6. – URL: <http://www.polit.ru/research/2008/02/20/ogd.html> (дата обращения 18.05.2021).
18. Лекции по методологии социологических исследований : Учебник для студентов гуманитарных вузов и аспирантов. – 2-е изд. – Москва : Изд-во РУДН, 2008. – 368 с.
19. Лукина, М. М. Технология интервью : Учебное пособие для вузов / Мария Лукина. – 2 изд., доп. – Москва : Аспект- Пресс, 2012. – 192 с.
20. Минюшев, Ф. И. Социология культуры : Учебное пособие / Ф. Минюшев. – М. : ИД «Книжный дом», 2009. – 254 с.
21. Моль, Абраам. Социодинамика культуры / А. Моль. Пер. с фр. / Предисл. Б. В. Бирюкова. Изд. 3-е. – Москва : Изд-во ЛКИ, 2008. – 416 с.
22. Нейгольдберг, В. Я. Зона влияния и аудитория театра / В. Я. Нейгольдберг // Театр как социологический феномен / Отв. редактор Н. А. Хренов. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2009. – 520 с.
23. Нареш, Малхотра. Маркетинговые исследования и эффективный анализ статистических данных / Малхотра Нареш. – Москва : ТИД «ДС», 2002. – 768 с.
24. Ньюман, Л. Анализ качественных данных / Л. Ньюман // Социологические исследования. – 1998. – № 12. – С.101-114.
25. Публика кино в России : Социалистические свидетельства 1910-1930-х годов : Антология / Сост.: Ю. Фохт-Бабушкин. – Москва : Канон+ ; РООИ «Реабилитация», 2013. – 496 с.
26. Романов, П., Ярская-Смирнова, Е. Делать знакомое неизвестным : Этнографический метод в социологии / П. Романов, Е. Ярская-Смирнова // Социологический журнал. – 1998. – № 1/2. – С.145-161.
27. Страус, А., Корбин, Д. Основы качественного исследования. Обоснованная теория : Процедуры и техники / А. Страус, Д. Корбин. – Москва : Эдиториал УРСС, 2001. – 256 с.
28. Театр и город : Сб.ст. / ВТО ; ВНИИ искусствознания Мин.культуры СССР. – Москва : ВТО, 1986. – 156 с.
29. Филипс, Л., Йоргенсен, М. В. Дискурс-анализ : Теория и метод DJVU / Л. Филипс, М. В. Йоргенсен. – Харьков : Гуманитарный центр, 2008. – 354 с.
30. Черчилль, Г.А., Якобуччи, Д. Маркетинговые исследования / Пер. с англ. под. ред. С. Г. Божук. – 8-е издание. – Санкт-Петербург : Нева, 2004. – 832 с.
31. Шарков, Ф. И. Рекламный рынок: социологические методы изучения : курс лекций / Ф. И. Шарков, А. А. Родионов. – 2-е изд. – Москва : Экзамен, 2007 – 253 с.
32. Шашкин, Л. Фокус-группы онлайн! Новые технологии маркетинговых исследований / Л. Шашкин // Рекламодатель. – 2006. – № 6. – URL: <http://www.reklamodatel.ru/?id=831> (дата обращения 18.05.2021).
33. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. — 3-е изд., испр. — Москва : Омега-Л, 2007. — 567 с.

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

1. Официальный сайт Российского общества социологов. – URL: <http://www.ssa-rss.ru>. (дата обращения 18.05.2023).
2. Официальный сайт Фонда им. Питирима Сорокина. – URL: <http://www.sorokinfond.ru/index.php?id=101> (дата обращения 18.05.2023).
3. Федеральный образовательный портал ЭСМ : Экономика : Менеджмент : Социология. – URL: <http://ecsosman.hse.ru/socis/msg/214021.html> (дата обращения 18.05.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по темам, с которыми студенты познакомились в ходе практик, проводятся в интерактивной форме.

Практические занятия проводятся в форме рассмотрения кейсов по темам, выполнения аудиторных практических заданий, семинарского обсуждения контрольных и курсовых работ, выполненных студентами.

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение контрольной работы, предусмотренной рабочим учебным планом;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- задание на выполнение контрольной работы и методические указания по её выполнению;
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Социологические методы исследования в сфере культуры» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы по проблематике курса.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения в продюсерской деятельности является постоянное соотнесение изучаемых отраслевых проблем и примеров проблемных ситуаций в конкретных творческих организациях, в которых они возникают.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История зарубежной литературы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра зарубежного искусства**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **6 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	216	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 2,4
аудиторные занятия	110	
самостоятельная	34	
часов на контроль	72	

Программу составил(и):

кандидат филологических наук, доцент Исламова Алла Каримовна

кандидат искусствоведения, профессор Коваленко Галина Вячеславовна

кандидат филологических наук, доцент Румянцова Марина Борисовна

кандидат искусствоведения, профессор Цимбал Ирина Сергеевна

Рабочая программа дисциплины

История зарубежной литературы

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04

Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра зарубежного искусства

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Максимов Вадим Игоревич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель данного курса – получение будущими специалистами театрального дела – научных представлений о литературном творчестве и знаний об историческом развитии литературы как о контекстуальном эволюционном процессе, объединяющем литературу и театр в системе мировой художественной культуры.
2	Задачи: изучая данный курс, студенты должны познать закономерности развития литературы; получить базовые сведения об эволюции ее основных родов и видов; изучить причины и закономерности инсценизации произведений эпики и лирики, которые включаются в исторически сложившийся и современный репертуар; понять место драматургии в мировом литературном развитии. Студенты должны научиться ориентироваться в литературоведении и литературной критике; а также приучиться пополнять свои знания, следя за новыми переводами и публикациями.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русской литературы
2	История зарубежного театра
3	История ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.1: Анализирует основные тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств
ОПК-1.2: Интерпретирует исторические тенденции развития экранных искусств и исполнительских искусств в контексте других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.3: Осмысляет и критически оценивает основные этапы развития отечественного и зарубежного кинематографа, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств
ОПК-3: Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной или сценической интерпретации
ОПК-3.1: Ориентируется в основных тенденциях развития мировой литературы и искусства
ОПК-3.2: Применяет знания закономерностей развития мирового искусства и общих основ теории кино в процессе анализа литературных произведений и их экранной или сценической интерпретации
ОПК-3.3: Осуществляет создание собственного аудиовизуального проекта с учетом знаний, полученных в процессе художественного анализа различных произведений искусства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии литературы;
3.1.2	- исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных произведений мировой литературы, включая современные;
3.1.3	- материальную культуру и быт разных времен и народов;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического контекста;
3.2.2	- анализировать произведения литературы и искусства;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности;
3.3.2	- навыками научно-исследовательской деятельности в области истории искусств;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. ЛИТЕРАТУРА АНТИЧНОСТИ		
1.1	Литература Древней Греции. /Лек/	1	8
1.2	Литература Древнего Рима. /Лек/	1	8
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	2
	Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ		
2.1	Средневековый эпос (III – XII века). /Лек/	1	2
2.2	Рыцарская литература (XII – XIII века). /Лек/	1	2
2.3	Творчество Данте и итоги литературной истории средневековья. /Лек/	1	2
2.4	Городская литература (XII-XIII века). /Лек/	1	2
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	4
	Раздел 3. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ		
3.1	Итальянский Ренессанс (XIV-XVI века). /Лек/	1	6
3.2	Гуманизм в Германии и Нидерландах. /Лек/	2	2
3.3	Французская литература эпохи Возрождения (XVI век). /Лек/	2	2
3.4	Литература эпохи Возрождения в Испании (конец XV – начало XVII века). /Лек/	2	4
3.5	Возрождение в Англии (XVI век). /Лек/	2	2
3.6	Самостоятельная работа /Ср/	2	8
	Раздел 4. ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА		
4.1	Французская литература XVII века. /Лек/	2	2
4.2	Английская литература XVII века. /Лек/	2	2
4.3	Самостоятельная работа /Ср/	2	2
	Раздел 5. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVIII ВЕК)		
5.1	Английская литература XVIII века. /Лек/	2	4
5.2	Французская литература XVIII века. /Лек/	2	4
5.3	Немецкая литература XVIII века. /Лек/	2	2
5.4	Самостоятельная работа /Ср/	2	2
5.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	2	36
	Раздел 6. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА (1789-1875)		
6.1	Немецкая литература эпохи романтизма. /Лек/	3	8
6.2	Английская литература эпохи романтизма. /Лек/	3	6
6.3	Французская литература эпохи романтизма. /Лек/	3	6
6.4	Итальянская литература эпохи романтизма. /Лек/	3	4
6.5	Американская литература эпохи романтизма. /Лек/	3	6

6.6	Самостоятельная работа /Ср/	3	6
Раздел 7. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ КЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА (1820-1880)			
7.1	Французская литература классического реализма. /Лек/	4	4
7.2	Английская литература классического реализма. /Лек/	4	2
7.3	Американская литература классического реализма. /Лек/	4	2
7.4	Самостоятельная работа /Ср/	4	4
Раздел 8. ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX –XX ВЕКА			
8.1	Французская литература. /Лек/	4	4
8.2	Английская литература конца XIX - XX века /Лек/	4	4
8.3	Литература Германии конца XIX – XX веков. /Лек/	4	4
8.4	Литература Австрии XX века. /Лек/	4	2
8.5	Итальянская литература конца XIX - XX века. /Лек/	4	2
8.6	Литература США XX века /Лек/	4	2
8.7	Самостоятельная работа /Ср/	4	6
8.8	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену (2 семестр):

Античная литература

1. Общая характеристика и периодизация древнегреческой литературы.
2. Фольклорные и мифологические истоки древнегреческой литературы.
3. Военно-героический эпос Гомера «Илиада».
4. Героико-приключенческий эпос Гомера «Одиссея».
5. Дидактический эпос Гесиода.
6. Древнегреческая лирика архаического периода (Архилох, Тиртей, Феогнид, Алкей, Сапфо, Анакреонт, Пиндар).
7. Древнегреческий роман (Ахилл Татий, Гелиодор, Лонг).
8. Общая характеристика и периодизация древнеримской литературы.
9. Дидактическая поэма Лукреция «О природе вещей».
10. Творчества Вергилия.
11. Поэзия и поэтика Горация.
12. Творчества Овидия.
13. Древнеримский роман: «Сатирикон» Петрония, «Метаморфозы, или Золотой осел» Апулея.

Литература средних веков

1. Общая характеристика и периодизация средневековой литературы.
2. Кельтский эпос: история происхождения, основные циклы.
3. Древнескандинавский эпос: мифологические и героические песни «Старшей Эдды».
4. Древнескандинавская литература: поэзия скальдов и «Младшая Эдда» С. Стурлусона.
5. Французский героический эпос: «Песнь о Роланде».
6. Немецкий героический эпос: «Песнь о Нибелунгах».
7. Поэзия трубадуров.
8. Рыцарский роман: фольклорные и литературные истоки; основные тематические циклы.
9. Общая характеристика городской литературы.
10. Старофранцузские фавлю и «Роман о Лисе».
11. «Роман о Розе» Г. Лорриса и Ж. Мена.
12. Поэзия вагантов. Франсуа Вийон.
13. Творчество Данте.

Литература эпохи Возрождения

1. Общая характеристика и периодизация литературы итальянского Возрождения.
2. Творчество Ф. Петрарки.
3. Творчество Дж. Боккаччо.
4. Итальянская литература зрелого и позднего Возрождения: эпические поэмы М. Боярдо и Л. Ариосто.
5. Эпическая поэзия Т. Тассо.
6. Гуманистическое движение в Германии и Нидерландах. Эразм Роттердамский.
7. Общая характеристика французской литературы эпохи Возрождения (Поэты Плеяды; эссеистика М. Монтеня).
8. Творчество Ф. Рабле.

9. Общая характеристика испанской литературы эпохи Возрождения. Плутовской роман.
 10. Творчество М. Сервантеса.
 11. История литературного Возрождения в Англии. Поэзия Дж. Чосера.
 12. Английская литература эпохи Возрождения: художественная проза Т. Мора; лирическая поэзия В. Шекспира.
- Литература XVII века
1. Общая характеристика литературы XVII века.
 2. Французская афористическая проза.
 3. Творчество Мари де Лафайет.
 4. Басни и сказки Ж. Лафонтена.
 5. Общая характеристика английской литературы XVII века.
 6. Творчество Дж. Мильтона.
- Литература эпохи Просвещения (XVIII век)
1. Общая характеристика и периодизация английского Просвещения.
 2. Творчество Д. Дефо.
 3. Творчество Дж. Свифта.
 4. Развитие английского просветительского романа в творчестве С. Ричардсона, Филдинга, Т. Смоллета.
 5. Английский сентиментализм: романное творчество Л. Стерна, О. Голдсмита.
 6. Предромантизм в английской поэзии и прозе XVIII века.
 7. Общая характеристика и периодизация французской литературы XVIII века.
 8. Литература подготовительного периода Просвещения во Франции: художественное творчество А.Р. Лесажа и Ш. Монтескье.
 9. Философско-художественная проза и поэзия Вольтера.
 10. Литературная публицистика и художественное творчество Д. Дидро.
 11. Литературно-философские эссе и романное творчество Ж.-Ж. Руссо.
 12. Развитие литературно-эстетической мысли в Германии в XVII веке.
 13. Литература «Бури и натиска» в Германии.
 14. Литературное творчество И. В. Гете.
 15. Поэзия И. К. Ф. Шиллера.

Вопросы к экзамену (4 семестр):

Литература эпохи романтизма (конец XVIII века – первая половина XIX века)

1. Общая характеристика романтизма. Эстетика и философия.
2. Романтизм в Германии. Школы. Ранний романтизм. Л. Тик
3. Философ и поэт Новалис
4. Гейдельбергская школа. Бр. Гримм, Й. Эйхендорф, Шамиссо.
5. Новеллы Г. ф. Клейста: парадоксы и анекдоты истории. Концепция человека и рока.
6. Творчество Гофмана. Принцип двоемирия, фантастики, гротеска. Анализ одной новеллы.
7. Г. Гейне и кризис романтизма в Германии.
8. Ранний английский романтизм. Творчество У. Вордсворта и С. Кольриджа
9. Творчество Байрона.
10. Концепция исторического романа В. Скотта.
11. Ранний французский романтизм. Ж. де Сталь и Шатобриан
12. Творчество В. Гюго.
13. Романтизм в США. Ф. Купер. В. Ирвинг.
14. Творчество Э. А. По. Лирика и новеллистика.

Литература эпохи классического реализма (1820-1880)

1. Стендаль и утверждение реализма.
2. «Человеческая комедия» О. де Бальзака: замысел эпопеи, ее структура, социальные типы, основные темы.
3. Романы Ч. Диккенса.
4. Творчество У. Теккерея.
5. Творчество Г. Флобера. «Госпожа Бовари».
6. Общая характеристика натурализма. Роман братьев Гонкур «Жермини Ласарте».

Литература конца XIX – XX века

1. Творчество Э. Золя.
2. Творчество Ги де Мопассана. Проблематика и поэтика новелл.
3. Творчество А. Франса. Становление европейского интеллектуального романа.
4. Творчество Р. Ролана.
5. Ш. Бодлер. Судьба поэта и сборника «Цветы зла».
6. Поэзия французского символизма. Основные принципы.
7. Характеристика основных литературных явлений XX века. Модернизм.
8. Творчество М. Пруста.
9. Творчество О. Уайльда.
10. Английский неоромантизм. Р. Стивенсон. Р. Киплинг
11. Английская проза начала XX века. «Сага о Форсайтах» Голсуорси. Утопия и антиутопия романов Г. Уэллса.
12. Творчество Дж. Джойса.
13. Утопия и антиутопия в литературе Великобритании. О. Хаксли. Дж. Оруэлл
14. Литература французского экзистенциализма. Основные философские категории. Творчество Ж.П. Сартра. Творчество А. Камю.
15. Творчество А. де Сент-Экзюпери.
16. Английский интеллектуальный роман второй половины XX века. У. Голдинг, А. Мердок.

1. Американская поэзия второй половины XIX века. А. Теннисон. Г. Лонгфелло.
2. У. Уитмен и сборник «Листья травы»: эстетика и эксперимент, космизм мировосприятия.
3. Творчество М. Твена.
4. Жизнь и творчество Дж. Лондона. Натурализм и неоромантизм в сборниках рассказов «Морской волк», «Северные рассказы». Роман «Мартин Иден».
5. Творчество Т. Драйзера.
6. Творчество Р.М. Рильке.
7. Творчество Генриха Манна.
8. Томас Манн и понятие «интеллектуальной прозы».
9. Италия рубежа веков. Творчество Г. Д'Аннунцио.
10. Творчества Фр. Кафки.
11. Поэзия и проза немецкого экспрессионизма.
12. Литература «потерянного поколения». Э. Хемингуэй. Р. Олдингтон. Э.-М. Ремарк.
13. Интеллектуальный роман в творчестве Г. Гессе.
14. Немецкая послевоенная литература. Группа
15. Г. Белль, Э. М. Ремарк.
16. Творчество Г. Грасса.
17. Развитие жанра романа в литературе США. У. Фолкнер.
18. Американский роман после Второй мировой войны. Дж. Сэлинджер. Дж. Апдайк. Т. Капоте.
19. «Новый роман»: теоретические основы, критика традиционного романного героя и повествования. Н. Саррот. А. Р. Грийе.
20. Творчество Дж. Фаулза.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

ЛИТЕРАТУРА АНТИЧНОСТИ

1. Художественные тексты (Гомер. Илиада/ Пер. Н. И. Гнедича. Л., 1990. Гомер. Одиссея/ Пер. В. А. Жуковского. М., 1981. Гесиод. Работы и дни/ Пер. В. В. Вересаева// Эллинистические поэты. М., 1963. Архилох, Тиртей, Феогнид, Архилох, Алкей, Сапфо, Пиндар: лирические стихи// Античная лирика. М., 1968 (Серия Библиотека всемирной литературы) /Парнас: Антология античной лирики. М., 1980. Феокрит. Идиллии. / Александрийская поэзия. М., 1972. Плутарх. Александр и Цезарь. Демосфен и Цицерон/ Избранные жизнеописания в 2-х т. Т. 2. М., 1990. Лукиан. Разговоры богов. Похвала мухе/ Сочинения в 2-х т. Т. 1. СПб., 2001. Лонг. Дафнис и Хлоя / Греческий роман. М., 1988. Катулл. Избранная лирика. СПб, 1997. Лукреций. О природе вещей / Пер. Ф.Петровского. М., 1983. Вергилий. Энеида / Пер. С.Шервинского / Собр. соч. СПб, 1994. Гораций. Оды, эподы, сатиры / Собр. соч. СПб, 1993. Овидий. Метаморфозы/ Собр. соч. в 2-х т. Т. 2. СПб, 1994. Апулей. «Метаморфозы» и другие сочинения. М., 1993.)

2. Учебные пособия

1. Тахо-Годи, А. А. Античная литература. — М., 1986.
2. Анпеткова-Шарова, Г. Г., Дуров, В. С. Античная литература. М.- СПб, 2004.
3. Гиленсон, Б. А. История античной литературы. М., 2001.
4. Тронский, И.М. История античной литературы. М., 1988.
5. Чистякова, Н.А., Вулих, Н.В. История античной литературы. – Л., 1972.
6. Радциг, С.И. История греческой литературы. М., 1982.
7. Дуров, В.С. История римской литературы. СПб, 2000.
8. Гаспаров, М.Л. Об античной поэзии: Поэты. Поэтика. СПб, 2000.
9. Лосев, А.Ф. Гомер. М., 1960.
10. Морева-Вулих, Н.В. Римский классицизм: Творчество Вергилия, лирика Горация. СПб, 2000.
11. Шталь, И.В. Поэзия Гая Валерия Катулла. М., 1977.

ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ

1. Художественные тексты (Ирландские героические саги// Исландские саги. Ирландский эпос/ Вступ. ст. М.И. Стеблина-Каменского, А.А. Смирнова. М., 1973 (БВЛ). Мифологические песни Старшей Эдды// Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах / Вступ. ст. А. Гуревича. М., 1975 (БВЛ). Песнь о Роланде// Песнь о Роланде. Коронование Людовика. Нимская телега. Песнь о Сиде. Романсеро / Вступ. ст. Н.Томашевского. М., 1976 (БВЛ). Песнь о Нибелунгах / Ст. В.Г.Адмони. Л., 1972 (Серия Литературные памятники). Стихи трубадуров. Стихи вагантов// Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов/ Вступ. ст. Б. И. Пуришева. М., 1974 (БВЛ). Беде Ж. Роман о Тристане и Изольде / Вступ. ст. А.А.Смирнова. М., 1955. Поэзия вагантов / Сост. М. Л. Гапсаров. М., 1975 (ЛП). Вийон Ф. Стихи / Сост. и комм. Г.Косикова. М., 1984. Фаблио: Старофранцузские новеллы / Вступ.ст. В. Дынин. М., 2004. Роман о Ли де / Вступ. ст. А.Д.Михайлова. М., 1987. Гильом де Лоррис, Жан де Мен. Роман о Розе // Хрестоматия по литературе средневековья: Поэзия. Проза. Эпос. / Сост. Г.В.Стадников. Т. 2. СПб, 2003. Данте. Божественная комедия / Вступ. ст. И.Н.Голенищева-Кутузова. М., 1968 (ЛП).)

2. Учебные пособия

1. История всемирной литературы. В 9-ти т. Т. 2. М., 1984.
2. Алексеев, М.П., Жирмунский, В.М., Мокульский, С.С., Смирнов, А.А. История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение. М., 1999.
3. Баткин, Л.М. Данте и его время. М., 1965.

4. Гуревич, А.А. «Эдда» и сага. М., 1979. Иванов К.А. Трубадуры, труверы и миннзингеры. 2-е изд. М., 2001.
5. Иванов, К.А. Трубадуры, труверы и миннзингеры. 2-е изд. М., 2001.
6. Михайлов, А.Д. Французский героический эпос. Вопросы поэтики. М., 1995.
7. Михайлов, А.Д. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в средневековой литературе. М., 2006.
8. Михайлов, А.Д. Старофранцузская городская повесть «фаблио» и вопросы специфики средневековой пародии и сатиры. М., 2006.
9. Мелетинский, Е.М. Средневековый роман: Происхождение и формы. М., 1983.
10. Стеблин-Каменский, М.И. Мир саги. Становление литературы. Л., 1984.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

1. Художественные тексты. (Петрарка Ф. Книга песен// Петрарка Ф. Стихи. Сonetы. Размышления/ Вступ. ст. О. Дорофеева. М., 2002. Боккаччо Дж. Декамерон / Вступ. ст. Р.Хлодовского. М., 1970 (БВЛ). Ариосто Л. Неистовый Роланд. Т. 1-2. М., 1993. Сакс Г. Избранное// Сакс Г. Избранное. Брант С. Избранное / Вступ. ст. Б.И.Пуришева. М., 1989. Эразм Роттердамский. Похвальное слово глупости// Брант С. Корабль дураков. Эразм Роттердамский. Похвальное слово глупости. Навозник гонится за орлом. Разговоры запросто. Письма темных людей. Ульрих фон Гуттен. Диалоги / Вступ. ст. Б. Пуришева. М., 1971 (БВЛ). Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Вступ. ст. А.Дживелегова. М., 1973 (БВЛ). Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злключения: роман/ Плутоской роман М., 1975 (БВЛ). Сервантес М. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. М., 1970. Ч. 1-2 (БВЛ). Мор Т. Утопия / Вступ. ст. И.Н.Осиновского. М., 1978. Шекспир В. Сонеты / Пред. и коммент. А.А.Аникста. Посл. А.Л.Зорина. М., 1984.

2. Учебные пособия.

1. История всемирной литературы. В 9-ти т. Т. 3. М., 1985.
2. Алексеев, М. П., Жирмунский, В. М., Мокульский, С. С., Смирнов, А. А. История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение. 5-е изд., испр. и доп. М., 1999.
3. Аникин, Г. В., Михальская, Н.П. История английской литературы. М., 1975.
4. Гуляев, Н. А., Шибаев, И.П. История немецкой литературы. М., 1975.
5. Пронин, В. А. История немецкой литературы. Учебное пособие для студентов. М., 2007.
6. Санктис, Ф. История итальянской литературы. В 2-х т. М., 1963.
7. Штейн, А. Л. История испанской литературы. Средние века и Возрождение. М., 1976.
8. Андреев, М. Л. Рыцарский роман в эпоху Возрождения. М., 1992.
9. Андреев, М. Л., Хлодовский, Р.И. Итальянская литература зрелого и позднего Возрождения. М., 1988.
10. Аникст, А. А. Творчество Шекспира. М., 1963.
11. Артамонов, С. Д. Франсуа Рабле. М., 1964.
12. Баткин, Л. М. Итальянское Возрождение: Проблемы и люди. М., 1995.
13. Бахтин, М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965.
14. Вишпер, Ю. Б. Поэзия Плеяды. Становление литературной школы. М., 1996.
15. Кудрявцев, О. Ф. Ренессансный гуманизм и «Утопия». М., 1991.
16. Плавский, З. И. Литература испанского Возрождения. СПб, 1994.
17. Пуришев, Б. И. Литература эпохи Возрождения. М., 1996.
18. Ревуненкова, Н. В. Ренессансное свободомыслие и идеология Реформации. М., 1988.
19. Светлакова, О. А. «Дон Кихот» Сервантеса. Проблемы поэтики. СПб, 1996.
20. Смирнов, А. А. Шекспир. Л.; М., 1963.
21. Хлодовский, Р. И. Франческо Петрарка: Поэзия гуманизма. М., 1974.
22. Хлодовский, Р. И. Декамерон: Поэтика и стиль. М., 1982.

ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА

1. Художественные тексты. (Ларошфуко Ф. Максимумы// Ларошфуко Ф. Максимумы. – Лабрюйер Ж. Характеры, или Нравы нынешнего века. – Кланье де Вовенарт Л. Введение в познание человеческого разума. –Шамфор Н.С.Р. Максимумы и мысли/ Сост., вступ. ст. М.С.Неклюдовой. М., 2004. Лабрюйер Ж. Характеры, или Нравы нынешнего века// В кн.: Ларошфуко Ф. Максимумы. –Лабрюйер Ж. Характеры, или Нравы нынешнего века. – Кланье де Вовенарт Л. Введение в познание человеческого разума. – Шамфор Н.С.Р. Максимумы и мысли/ Сост., вступ. ст. М.С.Неклюдовой. М., 2004. Лафайет М. Принцесса Клевская. М., 1959. Лафонтен Ж. Басни// Лафонтен Ж. Басни: Полное собрание/ Пер. с фр. под ред. И.Введенского. М., 2000. Мильтон Дж. Потерянный рай// Мильтон Дж. Потерянный рай. Стихотворения. Самсон-борец/ Вступ. ст. А.Аникста. М., 1976 (БВЛ).

2. Учебные пособия

1. Артамонов, С.Д. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков: Учебник для студентов педагогических институтов. 2-е изд., дораб. М., 1988.
2. История зарубежной литературы XVII века. Учебник для вузов/ Под ред. М.В.Разумовской. 2-е изд., испр. и доп. М., 2001.
3. История зарубежной литературы XVII века. Учебное пособие по специальности «филология»/ Под ред. Н.Т.Пахсарьян. М., 2005.
4. Аникин, Г.В., Михальская, Н.П. История английской литературы. Учебн. пособие для студентов педагог. институтов и ф-тов иностр. языков. М., 1975.
5. Пронин, В.А. История немецкой литературы. Учебное пособие для студентов. М., 2007.
6. Горбунов, А.Н. Джон Донн и английская поэзия XVII-XVIII веков. М., 1993.
7. Забабурова, Н.В. Творчество М. де Лафайет. Ростов н/Дону, 1985.
8. Обломиевский, Д.Д. Французский классицизм. М., 1968.
9. Разумовская, М.В. Ларошфуко, автор «Максим». Л., 1985.
10. Чамеев, А.А. Джон Мильтон и его поэма «Потерянный рай». Л., 1986.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVIII ВЕК)

1. Художественные тексты. (Дефо Д. Робинзон Крузо// Дефо Д. Робинзон Крузо. Счастливая куртизанка, или Роксана/ Вступ. ст. М.Тугушевой, М., 2008 (БВЛ). Свифт Дж. Путешествия Гулливера// Избранные произведения/ Вступ. ст. А.Ингера. М., 2004. Филдинг Г. История Тома Джонса, найденыша/ Вступ.ст. А. Кагарлицкого. М., 1983 (Библиотека мировой классики). Голдсмит О. Векфильдский священник// Голдсмит О. Избранное. Стихи. Векфильдский священник/ Вступ. ст. А.Ингера. М., 1978. Стерн Л. Сентиментальное путешествие// Стерн Л. Сентиментальное путешествие. Воспоминания. Письма. Дневник для Элизы. М.- СПб., 2000. Бернс Р. Стихотворения// Бернс Р. Избранное/ Пер. С.Я.Маршака. Вступ ст. Р.Райт-Ковалевой. М., 2000.

Лесажа А.Р. Хромой бес// Лесажа А.Р. Хромой бес. – Монтескье Ш.Л. Персидские письма. – Дидро Д. Нескромные сокровища/ Вступ. ст. Л.Бондарева. М., 1993. Прево А. Ф. История кавалера де Грие и Манон Леско// Прево А.Ф. История кавалера де Грие и Манон Леско. История одной гречанки. Новеллы / Сост. и вступ. ст. А.Михайлова. М., 1989. Вольтер. Кандид. Простодушный // Собр. соч. В 3-х т. Т. 1. М., 1998. Дидро Д. Монахиня// Дидро Д. Монахиня: Романы. Повесть. М., 2003. Руссо Ж.-Ж. Исповедь// Руссо Ж.-Ж. Исповедь. Прогулки одинокого мечтателя. Рассуждения о науках и искусствах. Рассуждения о неравенстве / Сост. и вступ. ст. В.Мильчиной. М., 2006. Руссо Ж.-Ж. Новая Элоиза/ Вступ. ст. И. Веримана. М., 1968. Гете И. В. Страдания юного Вертера. СПб, 1999 (ЛП). Гете И. В. Годы учения Вильгельма Мейстера. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 7. М., 1978. Гете И. В. Стихи. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 1. М., 1975. Шиллер И.К.Ф. Стихи. Баллады// Избранное: Стихотворения. Драмы / Ст. В.А.Пронина. М., 2002.)

2. Учебные пособия.

1. XVIII век: Литература в системе культуры. М., 1999.

2. Артамонов, С.Д. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков. Учебник для студентов педагогических институтов. 2-е изд., дораб. М., 1988.

3. История зарубежной литературы XVIII века. Учебник для вузов/ Под ред. З.И.Плавскиной. М., 1991.

4. Аникин, Г.В., Михальская, Н.П. История английской литературы. Учебн. пособие для студентов педагог. ин-тов и фак- тов иностр. языков. М., 1975.

5. Пронин, В.А. История немецкой литературы. Учебное пособие для студентов. М., 2007.

6. Соловьева, Н.А. История зарубежной литературы: Предромантизм. Учебное пособие для студентов вузов. М., 2005.

7. Аникст, А.А. Творческий путь Гете. М., 1986.

8. Верцман, И. Руссо. М., 1970.

9. Гете: Личность и культура/ Под ред. И.Н.Лагугиной. М., 2004.

10. Дени Дидро и культура его эпохи. М., 1986.

11. Дворцов, А.Т. Жан-Жак Руссо. М., 1980.

12. Забавурова, Н.В. Французский психологический роман: эпоха Просвещения и романтизм. Ростов н/Д, 1992.

13. Колесников, Б.И. Роберт Бернс. М., 1967.

14. Кузнецов, В.Н. Вольтер. М., 1978.

15. Либинзон, З.Е. Фридрих Шиллер. М., 1990.

16. Муравьев, В. Путешествие с Гулливером. М., 1986.

17. Роджерс, П. Генри Филдинг. М., 1984.

18. Тураев, С. Гете и его современники. М., 2002.

19. Урнов, Д.М. Робинзон и Гулливер. Судьба двух литературных героев. М., 1973.

20. Эстетика Дидро и современность. М., 1989.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА (КОНЕЦ XVIII ВЕКА – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА)

Немецкая литература эпохи романтизма. Художественные тексты. (Новалис. Генрих фон Офтердингер. Шамиссо А.

Удивительная история Петера Шлемиля. Клейст Г. Михаэль Колхаас. Маркиза фон О. Гофман Э.Т.А. Крошка Цахес. Золотой горшок. Песочный человек. Гейне Г. Книга песен. Путешествие по Гарцу.

Английская литература эпохи романтизма. Художественные тексты. (Кольридж С. Сказание о старом мореходе. Вордсворт У. Лирика. Байрон Дж. Г. Лирика. Паломничество Чайльд Гарольда. Корсар. Гяур. Шелли П. Б. Лирика. Китс Дж. Лирика. Скотт В. Айвенго.

Французская литература эпохи романтизма. Художественные тексты. (Шатобриан А.-Р. Рене. Констан Б. Адольф. Беранже П.-Ж. Избранные песни. Гюго В. Лирика. Собор Парижской Богоматери. Отверженные. Санд Ж. Консуэлло. Мюссе А. Исповедь сына века.

Итальянская литература эпохи романтизма. Художественные тексты. Мандзони А. Обрученные. Леопарди Дж. Лирика.

Американская литература эпохи романтизма. Художественные тексты. Ирвинг В. Новеллы. Купер Дж. Ф. Следопыт. По Э.А. Лирика. Новеллы. Мелвилл Г. Моби Дик. Лонгфелло Г. Песнь о Гайавате. Уитмен У. Листья травы.

Учебные пособия

1. Апенко, Е.М. История зарубежной литературы XIX века. М., 2001.

2. Белова, Н.М.. Русский и западноевропейский роман первой половины XIX в. Уч. пособие. Саратов, 2005.

3. Берковский, Н.Я. Романтизм в Германии. М., 1973.

4. Боброва, М.Н. Романтизм в американской литературе XIX века. М., 1972.

5. Дьяконова, Н.Я. Английский романтизм. М., 1978.

6. Жирмунский, В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб, 1996.

7. История западноевропейской литературы. XIX век: Германия, Австрия, Швейцария. Под. ред. А.Г. Березиной. СПб, 2006.

8. История западноевропейской литературы. XIX век. Англия. СПб, 2004.

9. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. Под ред. А.С. Дмитриева. М., 1980.

10. Храповицкая, Г.Н., Коровин, А. В. История зарубежной литературы. Западноевропейский и американский романтизм. М., 2002.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ КЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА (1820-1880)

Французская литература классического реализма. Художественные тексты. (Стендаль Ванина Ванини. Красное и черное. Бальзак О.де Отец Горио. Утраченные иллюзии. Мерима П. Кармен. Двойная ошибка. Этресская ваза. Флобер Мадам Бовари. Простая душа.

Английская литература классического реализма. Художественные тексты. (Диккенс Ч. Оливер Твист. Домби и сын. Теккерей У. Ярмарка тщеславия)

Американская литература классического реализма. Художественные тексты. (Лондон Дж. Мартин Иден. Северные рассказы. Твен М. Приключения Гекельберри Финна. Принц и нищий.)

Учебные пособия

1. Проскурнин, Б.М., Яшенькина, Р.Ф. История зарубежной литературы XIX века: западноевропейская реалистическая проза. М., 2006.
2. Реизов, Б. Г. Французский роман XIX века. М., 1977.
3. Храповицкая, Г.Н., Солодуб, Ю.П. История зарубежной литературы: западноевропейский и американский реализм. М., 2005.
4. Якобсон, Р. О художественном реализме // Работы по поэтике. М., 1987.

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX – XX ВЕКА

Общие исследования по литературе XX века

1. Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000-2000. Учеб. пособие. Под ред. Л.Г. Андреева. М., 2001.
2. Зарубежная литература. XX век. Под. ред. Н.П. Михальской. М. 2007.
3. Зарубежная литература XX века. Практические занятия. Под. ред. И.В. Кабановой. М., 2007.
4. Зарубежная литература XX века: Практикум. Сост. и общ. ред. Н.П. Михальской и Л.В. Дудовой. М., 1999.
5. История всемирной литературы в 9-ти тт. М., 1983-1994.
6. Трыков, В.П., Ощепков, А.Р. Зарубежная литература XX века (1914-1945). Учеб. пособие. М., 2003.
7. Дудова, Л.В. Модернизм в зарубежной литературе. М., 2004.
8. Ильин, И. Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм. М., 1996.
9. Кирнозе, З.И. Осповат, Л.С. Новый латиноамериканский роман. М., 1983.
10. Маньковская, Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб, 2000.
11. Руднев, В.П. Словарь культуры XX века. М., 1999.

Французская литература конца XIX - XX века. Художественные тексты. (Аполлинер Г. Лирика. Пруст М. В сторону Свана. Барбюс А. Огонь. Бретон А. Надя.

Жид А. Фальшивомонетки. Мориак Ф. Мартышка. Сент-Экзюпери А.де Маленький принц. Планета людей. Сартр Ж.-П. Тошнота. Камю А. Посторонний. Миф о Сизифе. Селин Л.-Ф. Путешествие на край ночи. Фр. Саган. Роб-Грийе А. В лабиринте. Уэльбек М. Платформа.)

Учебные пособия:

1. Андреев, Л. Г. Сюрреализм. М., 1972.
2. Андреев, Л. Г. Жан-Поль Сартр. Свободное сознание и XX век. М., 1994.
3. Балашова, Т. В. Французская поэзия XX века. М., 1982.
4. Великовский, С. В поисках утраченного смысла. М., 1979.
5. Зонина, Л. Тропы времени. Заметки об исканиях французских романистов (60-70ые гг.). М., 1964.
6. Берже, Д. История французской литературы. М., 2007.
7. Кирнозе, З. И. Французский роман XX века. Горький, 1977.
8. Наркирьер, Ф. С. Французский роман наших дней. М., 1980.
9. Наркирьер, Ф. С. Франсуа Мориак. М., 1983.
10. Недосейкин, М. Н. Роман Л.-Ф. Селина «Путешествие на край ночи». Человек в мире. М., 2006.

Английская литература конца XIX - XX века. Художественные тексты. (Дж. Джойс «Дублинцы», «Улисс». Д. Г. Лоуренс «Любовник Леди Чаттерли», Т. С. Элиот «Бесплодная земля», В. Вулф «Миссис Даллоуэй», Дж. Оруэлл «1984», Э. Берджесс «Заводной апельсин». Г. Грин «Тихий американец». Ч. Сноу «Коридоры власти». У. Голдинг «Повелитель мух». А. Мердок «Под сетью», «Черный принц». Дж. Фаулз «Подруга французского лейтенанта». Дж. Уэйн «Спешите вниз». К. Эмис «Счастливчик Джим». Дж. Барнс «Англия, Англия».)

Литература Германии конца XIX - XX века. Художественные тексты. (Лирика немецкого экспрессионизма (по антологии: Сумерки человечества. Лирика немецкого экспрессионизма. М., 1990.) Манн Г. Верноподданный. Манн Т. Доктор Фаустус. Смерть в Венеции. Тристан. Тонио Крегер. Гессе Г. Степной волк. Сидхартха. Белль Г. Глазами клоуна. Грасс Г. Жестяной барабан. Зюскинд П. Парфюмер.

Учебные пособия

1. Березина, А. Г. Герман Гессе. Л., 1976.
2. Зачевский, Е. В. Зеркала времени. Очерки немецкоязычной литературы второй половины XX века. СПб, 2005
3. История литературы ФРГ. М., 1980.
4. История литературы ГДР. М., 1982.
5. Каралашвили, Р. Мир романа Германа Гессе. Тбилисси, 1984.
6. Карельский, А. В. Немецкий Орфей. М., 2007.
7. Павлова, Н. С. Типология немецкого романа. 1918-1945. М., 1982.
8. Пронин, В. А. История немецкой литературы М., 2007.
9. Ришар, Л. Энциклопедия экспрессионизма. М., 2003.
10. Русакова, А. Томас Манн. Л., 1975.

Литература Австрии XX века. Художественные тексты. (Кафка Ф. Процесс. Превращение. Приговор. Голодарь. Брех Г. Невиновные. Музиль Р. Душевные терзания воспитанника Терлиса. Тонка. Хандке П. Страх вратаря перед одиннадцатиметровым. Елинек Э. Пианистка)

Учебные пособия:

1. Белобратов, А. В. Роберт Музиль. Метод и роман. Л., 1990.
2. Затонский, Д. В. Франц Кафка и проблемы модернизма. М., 1972.
3. Затонский, Д. В. Австрийская литература в XX столетии. М., 1985.
4. История австрийской литературы XX века. В 2 т., М., 2009-2010.
5. Каминская, Ю. В. Романы Густава Майринка 1910-х годов. СПб., 2004.
6. Карельский, А. В. Хрупкая лира. Лекции, статьи по австрийской литературе XX века. М., 1999.
7. Павлова, Н. С. Природа реальности в австрийской литературе. М., 2005.
8. Художественные центры Австро-Венгрии. СПб, 2009.

Итальянская литература конца XIX - XX века

Д'Аннунцио Г. Невинный

Моравиа А. Римские рассказы

Эко У. Имя розы

Американская литература конца XIX - XX века. Т. Драйзер «Американская трагедия». С. Льюис «Главная улица». Э. Хемингуэй «Прощай, оружие». Дж. Дос Пассос «Манхэттен». У. Фолкнер «Шум и ярость». Дж. Стейнбек «Гроздь гнева». Н. Мейлер «Нагие и мертвые». Дж. Джонс «Отныне и вовеки веков»
Дж. Хеллер «Поправка – 22». Т. Капоте «Завтрак у Тиффани». Дж. Апдайк «Кентавр», «Кролик, беги».

Дополнительная литература:

ЛИТЕРАТУРА АНТИЧНОСТИ

Художественные тексты

Античная литература: Греция. Антология / Сост. Н.А. Федоров, В.И. Митрошенкова. Ч. 1-2. М., 2002.

Античная литература: Рим. Хрестоматия / Сост. Н.А. Федоров, В.И. Митрошенкова. М., 2003.

Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима / Сост. А.А. Нейхардт. М., 1990.

Кун Н. Легенды и мифы Древней Греции. М., 2003.

Эллинистические поэты VIII-III века до н.э. Эпос, элегия, ямбы, мелика. М., 1999.

Плутарх. Тесей и Ромул/ Избранные жизнеописания в 2-х т. Т.1. М., 1990.

Ахилл Татий. Левкиппа и Клитофонт/ Греческий роман. М., 1988.

Лукиан. О философах, состоящих на жаловании/ Сочинения в 2-х т. Т.2. М., 2001.

Вергилий. Буколики. Георгики/ Собр. соч. СПб, 1994.

Овидий. Любовные элегии. Наука любви/ Собр. соч. в 2-х т. Т.1. СПб, 1994.

Петроний Арбитр. Сатирикон. / Пер. Б. Ярхо. М., 1990.

ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ

Художественные тексты

Предания и мифы средневековой Ирландии / Под ред. Г. Косикова. М., 1991.

Снорри Стурлусон. Младшая Эдда / Ст. М.И. Стеблина-Каменского. Л., 1976 (ЛП).

Поэзия скальдов / Ст. М.И. Стеблина-Каменского. Л., 1979 (ЛП).

Поэзия трубадуров / Сост. Е. Голубева. СПб., 1995.

Вольфрам фон Эшенбах. Парцифаль// Средневековый роман и повесть/ Вступ. ст. А.Д. Михайлова. М., 1974 (БВЛ).

Легенды средневековой Европы. В 2-х кн./ Сост. Н. Будур. М., 2001.

Данте. Новая жизнь. Божественная комедия / Вступ. ст. Б. Кржевского. М., 1967 (БВЛ).

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Художественные тексты.

Петрарка Ф. Лирика. Автобиографическая проза. / Ст. Н.Томашевского. М., 1989. Боккаччо Дж. Фьяметта. Фьезоланские

нимфы/ Ст. А.А. Смирнова, А.Д. Михайлова. М., 1968 (ЛП). Лютер Мартин. Избранные произведения / Пер. А. Анрюшкина. СПб, 1994.

Ронсар П. Избранная поэзия / Вступ. ст. Ю.Вишера. М., 1985.

Монтень М. Опыты. 2-е изд. / Ст. Ф.А.Коган-Бернштейн. М., 1983. Кн. 1-2, 3 (ЛП).

Чосер Дж. Кентерберийские рассказы / Вступ. ст. И.Кашкина. М., 1973 (БВЛ).

ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА

Художественные тексты

Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957.

Ларошфуко Ф. Мемуары// Ларошфуко Ф. Мемуары. Максимы/ Ст. М.В.Разумовской. Л., 1971 (ЛП).

Мильтон Дж. Возвращенный рай// Милтон Дж. Потерянный рай. Возвращенный рай. Другие поэтические произведения/ Сост., ст. А.Н.Горбунова. М., 2006 (ЛП).

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVIII ВЕК)

Художественные тексты

Дефо Д. Молль Флендерс. Л., 1991.

Дефо Д. Счастливая куртизанка, или Роксана// Дефо Д. Робинзон Крузо. Счастливая куртизанка, или Роксана/ Вступ. ст. М. Тугушевой. М., 2008 (БВЛ).

Стерн Л. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена/ Ст. В. Шкловского. СПб., 2008.

Смоллетт Т. Дж. Путешествие Хамфри Клинкера/ Вступ. ст. А. Елистратовой. М., 1983.

Бекфорд У. Ватек/ Вступ. ст. П. Муратова. М., 1992.
Уолпол Г. Замок Отранто// Уолпол Г. Замок Отранто. – Казот Ж. Влюбленный дьявол. – Бекфорд У. Ватек/ Сост. В. Жирмунский. Л., 1967.
Лесаж А.Р. Похождения Жиль Бласа из Сантильяны/ Вступ. ст. А. Бондарева. М., 1990.
Монтескье Ш.Л. Персидские письма// Лесаж А.Р. Хромой бес. – Монтескье Ш.Л. Персидские письма. – Дидро Д. Нескромные сокровища/ Вступ. ст. А. Бондарева. М., 1993.
Вольтер. Орлеанская девственница. Собр. соч. в 3-х т. Т.1. М., 1998.
Дидро Д. Племянник Рамо. Жак-фаталист и его хозяин/ Дидро Д. Монахиня: Романы. Повесть. М., 2003.
Руссо Ж.-Ж. Педагогический роман/ Избр. соч. в 3-х т. Т.1. М., 1961.
Мариво П. Жизнь Марианны, или приключения графини де*/ Вступ. ст. А. Михайлова. М., 1968.
Лакло Ш. Опасные связи// Лакло Ш. Опасные связи. Прево А.Ф. Манон Леско/ Вступ. ст. Ю. Вишпера. М., 2007 (БВЛ).
Гете И.В. Годы странствий Вильгельма Мейстера. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 8. М., 1979.
Гете И.В. Поэзия и правда. Собр. соч. в 10-ти т. Т.3. М., 1976.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА (КОНЕЦ XVIII ВЕКА – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА)

Немецкая литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Тик Л. Белокурый Экберт

Шлегель Ф. Люцинда

Клейст Г. Обручение в Сан-Доминго. Нищенка из Локарно

Гофман Э.Т.А. Житейские воззрения кота Мурра. Повелитель блох. Эликсиры сатаны

Гейне Г. Атта Троль. Путевые картины

Английская литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Байрон Дж.Г. Шильонский узник

Шелли П.Б. Восстание ислама

Шелли М. Франкенштейн или Новый Прометей

Скотт В. Ламермурская невеста. Пуритане. Роб Рой.

Французская литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Ламартин А. Лирика

Шатобриан А.-Р. Атала

Гюго В. Человек, который смеется

Санд Ж. Индиана

Виньи А. Лирика. Сен-Мар.

Итальянская литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Гверрацци Фр. Осада Флоренции.

Американская литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Готорн Н. Алая буква

Бичер-Стоу Г. Хижина дяди Тома

Купер Ф. Зверобой

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ КЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА (1820-1880)

Французская литература классического реализма.

Художественные тексты

Мериме П. Таманго.

Флобер Г. Воспитание чувств. Саламбо

Стендаль. Пармская обитель

Бальзак О. Шагреневая кожа.

Английская литература классического реализма.

Художественные тексты

Диккенс Ч. Тяжелые времена

Теккерей У. Книга снобов

Американская литература классического реализма.

Художественные тексты

Твен М. Янки при дворе короля Артура

Лондон Дж. Любовь к жизни.

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX – XX ВЕКА

Литература Франции XX века

Художественные тексты

Пруст М. Под сенью девушек в цвету.

Арагон Л. Страстная неделя.

Камю А. Чума.

Сартр Ж.-П. Что такое литература?

Саррот Н. Золотые плоды

Роб-Григ А. Проект революции в Нью-Йорке.

Бекбедер Ф. 99 франков
 Английская литература конца XIX - XX века
 Художественные тексты
 Дж. Джойс «Портрет художника в юности»
 Д.Г. Лоуренс «Сыновья и любовники»
 В. Вулф «На маяк»
 Т. Элиот «Полые люди»
 Г. Грин «Наш человек в Гаване»
 У. Голдинг «Шпиль»
 А. Мердок «Море, море»
 Дж. Фаулз «Волхв»
 Литература Германии конца XIX - XX века
 Художественные тексты
 Деблин А. Берлин Александерплатц
 Манн Г. Юность короля Генриха IV
 Манн Т. Будденброки. Волшебная гора. Маленький господин Фридеман.
 Гессе Г. Игра в бисер. Демиан.
 Ремарк Э.М. На западном фронте без перемен.
 Белль Г. Бильярд в половине десятого.
 Кешпен В. Смерть в Риме.
 Грасс Г. Под местным наркозом.
 Литература Австрии XX века
 Художественные тексты
 Кафка. Замок. В исправительной колонии.
 Брехт Г. Эссе «Распад ценностей» // Брехт Г. Лунатики.
 Музиль Р. Человек без свойств.
 Елинек Э. Смысл безразличен. Тело бесцельно. Эссе.
 Итальянская литература конца XIX - XX века
 Художественные тексты
 А.Моравиа «Чочара»
 Американская литература конца XIX - начала XX века
 Художественные тексты
 Т. Драйзер «Сестра Керри»
 Ф. С Фицджеральд «Ночь нежна»
 Э. Хемингуэй «Фиеста», «По ком звонит колокол»
 Дж. Дос Пассос «42-я параллель»
 У. Фолкнер «Свет в августе», «Медведь»
 Дж. Стейнбек «О мышах и людях»
 Т. Капоте «Хладнокровно»
 Дж. Апдайк «Давай поженимся»

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
5. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «История зарубежной литературы» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание прочтению художественных произведений.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История зарубежного театра

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра зарубежного искусства**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **6 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	216	Виды контроля в семестрах: оценка 2 экзамен 3,5
в том числе:		
аудиторные занятия	110	
самостоятельная	34	
часов на контроль	72	

Программу составил(и):

доктор искусствоведения, профессор Максимов Вадим Игоревич

кандидат искусствоведения, профессор Молодцова Майя Михайловна

кандидат искусствоведения, профессор Некрасова Инна Анатольевна

кандидат искусствоведения, доцент Степанова Полина Михайловна

кандидат искусствоведения, преподаватель Ефимова Ирина Анатольевна

Рабочая программа дисциплины

История зарубежного театра

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04

Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра зарубежного искусства

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Максимов Вадим Игоревич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель данного курса – получение будущими режиссерами научных представлений о сущности театрального искусства и знаний истории мирового театра, занимающего важнейшее положение в системе мировой художественной культуры.
2	Задачи: изучая данный курс, студенты должны познать закономерности развития театра, получить базовые сведения об истории и эволюции театральных форм, о творческих методах мастеров сцены; понять место актера в мировом театральном процессе; изучить драматургию как непреходящую основу многовекового и современного репертуара; понять сущность актерского и постановочного творчества в театре разных эпох и стран. Студенты должны также познакомиться с литературой, посвященной театру и научиться ею пользоваться.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русского театра
2	История зарубежной литературы
3	История ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Культурное проектирование
2	Творческо-производственная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.1: Анализирует основные тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств
ОПК-1.2: Интерпретирует исторические тенденции развития экранных искусств и исполнительских искусств в контексте других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.3: Осмысляет и критически оценивает основные этапы развития отечественного и зарубежного кинематографа, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств
ОПК-3: Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной или сценической интерпретации
ОПК-3.1: Ориентируется в основных тенденциях развития мировой литературы и искусства
ОПК-3.2: Применяет знания закономерностей развития мирового искусства и общих основ теории кино в процессе анализа литературных произведений и их экранной или сценической интерпретации
ОПК-3.3: Осуществляет создание собственного аудиовизуального проекта с учетом знаний, полученных в процессе художественного анализа различных произведений искусства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии театра;
3.1.2	- исторические факты и имена, связанные с формированием театров, созданием конкретных спектаклей, включая современные;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- оценивать достижения художественной культуры в историческом контексте;
3.2.2	- анализировать произведения литературы и искусства;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Античный театр		
1.1	Театр Древней Греции /Лек/	2	2
1.2	Театр Древнего Рима /Лек/	2	2
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	2	2
	Раздел 2. Театр Средних веков		
2.1	Театр Средних веков Западной Европы /Лек/	2	2
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	2	2
	Раздел 3. Театр эпохи Возрождения		
3.1	Итальянский театр /Лек/	2	2
3.2	Испанский театр /Лек/	2	1
3.3	Английский театр /Лек/	2	2
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	2	2
	Раздел 4. Театр эпохи классицизма (Франция XVII в.)		
4.1	Французский театр XVII в. /Лек/	2	1
4.2	Самостоятельная работа /Ср/	2	2
	Раздел 5. Театр эпохи Просвещения (XVIII в.)		
5.1	Английский театр XVIII в. /Лек/	2	1
5.2	Французский театр XVIII в. /Лек/	2	2
5.3	Немецкий театр XVIII в. /Лек/	2	1
5.4	Итальянский театр XVIII в. /Лек/	2	2
5.5	Самостоятельная работа /Ср/	2	2
	Раздел 6. Театр периода 1789–1871 гг.		
6.1	Немецкий театр /Лек/	2	2
6.2	Французский театр /Лек/	2	1
6.3	Английский театр /Лек/	2	2
6.4	Итальянский театр /Лек/	2	1
6.5	Самостоятельная работа /Ср/	2	2
	Раздел 7. Театр периода 1871–1914 гг.		
7.1	Скандинавский театр /Лек/	3	4
7.2	Французский театр /Лек/	3	10
7.3	Немецкий, австрийский, швейцарский театр /Лек/	3	8
7.4	Английский и ирландский театр /Лек/	3	4
7.5	Итальянский театр /Лек/	3	4
7.6	Самостоятельная работа /Ср/	3	6
7.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	3	36

	Раздел 8. Театр XX в.		
8.1	Французский театр /Лек/	4	13
8.2	Английский театр /Лек/	4	13
8.3	Самостоятельная работа /Ср/	4	10
8.4	Немецкий, австрийский, швейцарский театр /Лек/	5	8
8.5	Итальянский театр /Лек/	5	8
8.6	Испанский театр /Лек/	5	7
8.7	Театр США /Лек/	5	7
8.8	Самостоятельная работа /Ср/	5	6
8.9	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	5	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачёту вне сессии (2 семестр):

Театр Древней Греции:

1. Происхождение древнегреческого театра.
2. Устройство театра, организация зрелищ. Основные жанры.
3. Характер спектаклей, театральный хор и актерское искусство в Древней Греции.
4. Трагедии Эсхила.
5. Трагедии Софокла.
6. Трагедии Еврипида.
7. Учение Аристотеля о театре.
8. «Древняя комедия». Аристофан.
9. Театр эллинистического периода. Общая характеристика.
10. «Новая комедия». Менандр.
11. Эллинистические спектакли.

Театр Древнего Рима:

1. Особенности развития театра в Древнем Риме в эпоху Республики.
2. Древнеримская «комедия плаща» (паллиата). Драматургия Тита Макция Плавта.
3. Драматургия Публия Теренция.
4. Особенности развития театра в Древнем Риме в эпоху Империи.
5. Римские театральные сооружения и характер зрелищ.
6. Трагедии Сенеки.
7. Античные мыслители о театральном искусстве.

Театр Средних веков.

1. Истоки и пути формирования Средневекового театра.
2. Искусство гистрионов-жонглеров.
3. Литургическая драма.
4. Миракль.
5. Представление Средневековых мистерий.
6. Развитие светских форм Средневекового театра. Общая характеристика.
7. Драматургия Адама де ла Аля.
8. Моралите и соти.
9. Фарс.

Театр эпохи Возрождения.

Итальянский театр.

1. Истоки итальянского театра эпохи Возрождения.
2. Театр эрудитов (ученый театр). Трагедия. Комедия. Пастораль. Характеристика жанров.
3. Лудовико Ариосто и театр.
4. Никколо Макиавелли и театр
5. Пасторальная драма.
6. Театральная архитектура и декорационное искусство XVI–XVII в. Театр Олимпико
7. Режиссерско-сценографическая деятельность Леонардо да Винчи .
8. Театральное творчество Рафаэля Санцио.
9. Сценографические концепции Себастиано Серлио и Джорджо Вазари
10. Бернардо Буонталенти и традиции его сценографии.
11. Театральное творчество Джован Баттиста Алеотти.

12. Комедия дель арте. Ее истоки и пути формирования.
13. Театрально-эстетические принципы комедии дель арте.
14. Основные маски комедии дель арте.
15. Выдающиеся театральные труппы (Джелози, Конфиденти и др)
16. Крупнейшие актеры: актерская династия Андреини и др
17. Гастроли трупп дель арте и их влияние на зарубежную сценическую практику.

Испанский театр.

1. Основные этапы развития испанского театра эпохи Возрождения.
2. Лопе де Руэда его «пасос» (фарсы) и тип сценического простака.
3. Мигель Сервантес Сааведра как реформатор драматургии..
4. «Золотой век» испанского театра. Драматургия и театральная деятельность Лопе де Вега.
5. Трактат Лопе де Вега «Новое искусство сочинять комедии»
6. Драматургия Тирсо де Молина.
7. Драматургия Хуана Руиса де Аларкона.
8. Драматургия Педро Кальдерона де ла Барка.
9. Организация театральных зрелищ. «Бродячие» и «титулярные» труппы. Публичные корралы (театры).
10. Сценография. Особенности спектакля в коррале. Представление ауто.
11. Актерское искусство Испании XVI – XVII вв.

Английский театр.

1. Формирование и организация английского профессионального театра.
2. Возникновение гуманистической драмы в Англии в XVI в. Предшественники Шекспира.
3. Драматургия Кристофера Марло.
4. Общая характеристика творчества Шекспира (периодизация его драматургии).
5. Исторические хроники Шекспира. Общая характеристика.
6. «Ричард III». Проблематика и поэтика.
7. «Генрих IV». Проблематика и поэтика.
8. Образ Фальстафа в творчестве Шекспира.
9. Основная проблематика ранних комедий Шекспира. «Укрощение строптивой».
10. Зрелые комедии. «Сон в летнюю ночь», «Как вам это понравится», «Двенадцатая ночь».
11. «Мрачные комедии» Шекспира. «Мера за меру».
12. Великие трагедии Шекспира. Общая характеристика. Проблема героя.
13. «Ромео и Джульетта». Особенности трагического мироощущения.
14. «Гамлет». Проблематика и поэтика.
15. «Отелло». Проблематика и поэтика.
16. «Король Лир». Проблематика и поэтика.
17. «Макбет». Проблематика и поэтика.
18. «Антоний и Клеопатра». Проблематика и поэтика.
19. Герой и народ в римских трагедиях Шекспира. «Юлий Цезарь», «Кориолан».
20. Последние пьесы Шекспира. Общая характеристика.
21. «Буря». Проблематика и поэтика.
22. Драматургия младших современников Шекспира. Бен Джонсон.
23. Типы театров, устройство сцены, декорации и постановочная техника в Англии XVI – начала XVII вв.
24. Актерское искусство английского театра эпохи Шекспира. Общая характеристика.
25. Актерское товарищество театра «Глобус».
26. Шекспир об актерском искусстве.
27. Младшие современники Шекспира. Бен Джонсон
28. Парламентский указ 1642 г. о запрете театра и его последствия.

Вопросы к экзамену(3 семестр):

Театр эпохи классицизма. Театр эпохи Просвещения.

Франция XVII в.

1. Пути развития французского профессионального театра XVI-XVII вв.
2. Бургундский отель и его актеры.
3. Драматургия Пьера Корнеля.
4. Драматургия Жана Расина.
5. Драматургия Мольера.
6. Мольер — актер и руководитель труппы.
7. Сценическая практика второй половины XVII в. Организация театра Комеди Франсез.

Англия XVIII в.

1. Особенности развития английского театра в эпоху Просвещения. Новые жанры драматургии.
2. Джон Гей и театр.
3. Генри Филдинг и театр.
4. Развитие сценического искусства в Англии. Крупнейшие актеры.
5. Творчество Дэвида Гаррика.
6. Драматургия Ричарда Бринсли Шеридана.

Франция XVIII в.

1. Основные идейно-художественные тенденции просветительского театра Франции.
2. Комедия первой половины XVIII в. Жан-Франсуа Реньяр. Ален-Рене Лесаж. Пьер Мариво.
3. Вольтер и театр.
4. Дени Дидро и театр.
5. Бомарше и театр.
6. Привилегированные и ярмарочные театры.
7. Актерское искусство Франции XVIII в.

Германия XVIII в.

1. Основные этапы развития немецкого театра в эпоху Просвещения.
2. Готхольд Эфраим Лессинг и театр.
3. Иоганн Вольфганг Гёте и театр.
4. Фридрих Шиллер и театр.
5. Основные тенденции актерского искусства Германии эпохи Просвещения. Крупнейшие актеры.

Италия XVIII в.

1. Общая характеристика итальянского театра эпохи Просвещения.
2. Театральная реформа Карло Гольдони.
3. Театральная деятельность Карло Гоцци и его полемика с Гольдони.
4. Трагедии Витторио Альфиери.
5. Актерское искусство Италии XVIII в.

Театр периода 1789 – 1871 гг.

Германия.

1. Немецкие романтики и театр.
2. Драматургия и театральная деятельность Людвиг Тика.
3. Драматургия Генриха фон Клейста.
4. Драматургия Георга Бюхнера.
5. Драматургия Фридриха Геббеля.
6. Романтическое актерское искусство Германии. Творчество И.Ф.Ф. Флека, Людвиг Девриента, Карла Зейдельмана.
7. Становление немецкой режиссуры 1-й половины XIX в. Театральная деятельность Карла Иммермана.
8. Театрально-эстетическая концепция Рихарда Вагнера.

Франция.

1. Великая французская революция 1789-1794 гг. и театр.
2. Творчество Франсуа-Жозефа Тальма.
3. Борьба за романтический театр. Театральные манифесты В. Гюго, Стендаля и др.
4. Виктор Гюго и театр.
5. Драматургия середины XIX в. Оноре Бальзак, Александр Дюма-отец, Альфред де Мюссе и др.
6. Театр Комеди Франсез в первой трети XIX в. Творчество м-ль Марс и м-ль Жорж.
7. Бульварные театры и особенности их деятельности. Творчество Пьера Бокажа и Мари Дорваль.
8. Творчество Фредерика-Леметра.
9. Творчество Гаспара-Батиста Дебюро.
10. Творчество Рашели.

Англия.

1. Театр конца XVIII – начала XIX вв. Особенности развития.
2. Творчество Сары Сиддонс и Джона Кембла.
3. Английская романтическая драматургия. Джордж Гордон Байрон. Перси Биши Шелли.
4. Творчество Эдмунда Кина.
5. Театральная деятельность Чарлза Кина.
6. Сценическое искусство Англии середины XIX в. Крупнейшие актеры и руководители трупп.

Италия.

1. Общая характеристика театра эпохи Рисорджименто. Основные тенденции драматургии.
2. Театральная деятельность Густаво Модены.
3. Творчество Аделаиды Ристори.
4. Творчество Эрнесто Росси.
5. Творчество Томмазо Сальвини.

Вопросы к экзамену (5 семестр):

Театр периода 1871-1914 гг.

Театр стран Скандинавии.

1. Особенности развития театра скандинавских стран во второй половине XIX в.
2. Драматургия и театральная деятельность Хенрика Ибсена 1850-1860 гг.
3. «Бранд». Проблематика и поэтика.
4. «Пер Гюнт». Проблематика и поэтика.
5. Мировая драма «Кесарь и гагилеянин».

6. Драматургия Ибсена 1870-1880-х гг.
7. «Кукольный дом». Проблематика и поэтика.
8. «Привидения». Проблематика и поэтика.
9. «Росмерсхольм». Проблематика и поэтика.
10. Драматургия Ибсена 1890-х гг.
11. Драматургия Кнута Гамсуна.
12. Драматургия и театральная деятельность Августа Стриндберга.

Французский театр.

1. Натурализм в театре. Театральная деятельность Эмиля Золя.
2. Неоромантизм во французской драматургии. Эдмон Ростан и театр.
3. Символизм во французской драматургии. Творчество Мориса Метерлинка.
4. Драматургия Альфреда Жарри.
5. Драматургия Поля Клоделя.
6. Крупнейшие актеры Франции: Б.-К. Коклен-старший, Жан Муне-Сюлли, Сара Бернар и др.
7. Свободный театр (Театр Либр) Андре Антуана. Сценическая реформа Антуана.
8. Символистские театры-студии. Режиссерская деятельность Поля Фора.
9. Режиссерская деятельность Орельена Люнье-По.
10. Режиссерская и педагогическая деятельность Жака Копо.

Театр Германии, Австрии, Швейцарии.

1. Мейнингенский театр. Особенности гастрольной практики.
2. Сценография и режиссура мейнингенской сцены.
3. «Юлий Цезарь» Шекспира в Мейнингенском театре.
4. Основные направления немецкой и австрийской драматургии конца XIX – начала XX вв.
5. Драматургия Герхарта Гауптмана.
6. Театральная деятельность Отто Брама. Ансамбль Немецкого театра.
7. Театральная деятельность Макса Рейнгардта.
8. «Сон в летнюю ночь» Шекспира в постановке Рейнгардта.
9. «Царь Эдип» Софокла-Гофманстала в постановке Рейнгардта.
10. Работа Рейнгардта с актерами. Крупные актеры его труппы.
11. Творчество Александра Моисси.
12. Театральная деятельность Георга Фукса.
13. Творчество Йозефа Кайнца.
14. Театральная деятельность Эмиля Жак-Далькроза и Адольфа Аппиа.

Театр Англии, Ирландии.

1. Идеино-эстетическая борьба в английской драме рубежа XIX – XX веков.
2. Оскар Уайльд, его театральная концепция и драматургия.
3. Театральная деятельность Бернарда Шоу в 1890-е гг. Общая характеристика.
4. «Профессия миссис Уоррен». Проблематика и поэтика.
5. Театральная деятельность Шоу в 1900-е гг. Общая характеристика.
6. «Пигмалион». Проблематика и поэтика.
7. «Дом, где разбиваются сердца». Проблематика и поэтика.
8. Театральная деятельность Шоу позднего периода. Общая характеристика.
9. «Святая Иоанна». Проблематика и поэтика.
10. Сценическое искусство Англии рубежа XIX-XX вв. Независимый театр.
11. Творчество Генри Ирвинга.
12. Творчество Элен Терри.
13. Театральная концепция Эдварда Гордона Крэга.
14. Режиссерская и сценографическая деятельность Крэга.
15. Театральная деятельность Харли Гренвил-Баркера.
16. Театральная деятельность Уильяма Поула.
17. «Ирландское Возрождение» и театр. Драматургия Уильяма Батлера Йейтса. Драматургия Джона Синга.

Итальянский театр.

1. Основные направления в итальянском театре (веризм, символизм, неоромантизм).
2. Драматургия Джованни Верги.
3. Театральная деятельность Габриэле д'Аннунцио и его драматургия.
4. Актерское искусство Италии конца XIX – начала XX в. Его основные тенденции. Творчество Эрмете Новели и Эрмете Цаккони.
5. Творчество Элеоноры Дузе.

Театр XX века.

Франция.

1. Основные тенденции французской драматургии 1920-1930-х гг.
2. Драматургия Жана Жироу.
3. Драматургия и театральная деятельность Жана Кокто.
4. Драматургия Жана Ануя.
5. Основные тенденции французской драматургии 1940-1960-х гг.

6. Драматургия Жан-Поля Сартра.
7. Драматургия Альбера Камю.
8. Драматургия Эжена Ионеско.
9. Драматургия Сэмюэля Беккета.
10. Драматургия Жана Жене.
11. Сценическое искусство Франции 1920-1930-х гг. «Картель четырех» (Шарль Дюллен, Луи Жуве, Жорж Питоев, Гастон Бати).
12. Творчество Антонена Арто.
13. Творчество Жана-Луи Барро и Мадлен Рено.
14. Режиссерская деятельность Жана Вилара. Авиньонский театральный фестиваль.
15. Творчество Марселя Марсо.
16. Крупнейшие режиссеры Франции 2-й половины XX в. (Антуан Витез, Марсель Марешаль, Ариана Мнушкина, Патрис Шеро и др.).

Англия.

1. Основные тенденции драматургии 1-й половины XX в. (Сомерсет Моэм, Джон Бойнтон Пристли, Ноэл Кауард, Томас Стернс Элиот).
2. Драматургия «рассерженных» (Джон Осборн, Арнольд Уэскер и др.).
3. «Абсурдизм» в английской драматургии (Гарольд Пинтер, Том Стоппард и др.).
4. Крупнейшие английские театры XX в. Особенности их практики.
5. Крупнейшие английские актеры 1-й половины XX в. (Сибил Торндайк, Лоренс Оливье, Вивьен Ли, Джон Гилгуд и др.)
6. Крупнейшие английские актеры 2-й половины XX в. (Пол Скофилд, Алек Гиннес, Майкл Редгрейв и др.).
7. Крупнейшие английские режиссеры XX в.
8. Режиссерская деятельность Питера Брука.

Германия, Австрия, Швейцария.

1. Экспрессионизм в немецком театре. Общая характеристика драматургии и режиссуры.
2. Театральная деятельность Эрвина Пискатора.
3. Драматургия и театральная деятельность Бертольта Брехта.
4. Театр Берлинер Ансамбль и его крупнейшие актеры.
5. Театральная деятельность Густава Грюндгенса.
6. Основные тенденции немецкой драматургии после Второй мировой войны.
7. Общая характеристика театральной практики Восточной Германии (бывшей ГДР).
8. Общая характеристика театральной практики Западной Германии (ФРГ).
9. Общая характеристика театральной практики в Австрии. Зальцбургские фестивали.
10. Крупнейшие драматурги Австрии XX в. (Фердинанд Брукнер, Петер Хандке и др.).
11. Драматургия Швейцарии 2-й половины XX в. (Макс Фриш, Фридрих Дюрренматт).

Италия.

1. Основные тенденции развития итальянского театра 1-й половины XX в.
2. Луиджи Пиранделло и театр.
3. Эдуардо де Филиппо и театр.
4. Крупнейшие актеры Италии 2-й половины XX в.
5. Театральная деятельность Джорджо Стрелера.
6. Крупнейшие режиссеры Италии 2-й половины XX в. (Лукино Висконти, Лука Ронкони, Кармело Бене и др.).

Испания.

1. Испанская драматургия XX века.
2. Театральная деятельность и драматургия Федерико Гарсиа Лорка.
3. Сценическое искусство Испании XX века.

Соединенные Штаты Америки.

1. Основные этапы становления и ведущие художественные тенденции театра 1-й половины XX в.
2. Юджин О'Нил и театр.
3. Театр США 2-й половины XX в. Крупнейшие драматурги (Артур Миллер, Эдвард Олби, Уильям Сароян и др.)
4. Драматургия Теннесси Уильямса.
5. Театр США 1960-х гг. («критическое десятилетие»).
6. Бродвейские, оф- и оф-оф- бродвейские театры 1970-1980-х гг.
7. Крупнейшие актеры США 2-й половины XX в.
8. Крупнейшие режиссеры США 2-й половины XX в.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Мокульский, С.С. История западноевропейского театра: В 8 т. — М., 1956–1989.
2. Бояджиив, Г.Н. История зарубежного театра: В 4 т., 2-е изд. — М., 1981–1987.
3. Гительман, Л.И. История зарубежного театра. — СПб, 2005.
4. Браун, Дж.-Р. Иллюстрированная история мирового театра. — М., 1999.
5. Гвоздев, А.А. Хрестоматия по истории западного театра на рубеже XIX – XX столетий. Л.; М., 1939.
6. Мокульский, С.С. Хрестоматия по истории западноевропейского театра: В 2 т. — М., 1953–1955.
7. Гительман, Л.И. Хрестоматия по истории зарубежного театра. — СПб, 2007.

Античный театр

а) Театрально-эстетические документы:

Аристотель. Поэтика (По изд.: Аристотель. Сочинения: В 4 т. М., 1983. Т.4, или Аристотель. Поэтика. СПб., 2000.)
Квинт Гораций Флакк. Послание к Писонам (Об искусстве поэзии) (По изд.: Гораций Флакк К. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М., 1970.)

б) Пьесы:

Эсхил. Орестея Прометей прикованный.
Софокл. Антигона..Эдип-царь
Еврипид. Медея. Ипполит. Ифигения в Авлиде. Вакханки.
Аристофан. Ахарняне. Облака.Всадники. Лягушки.
Менандр. Третьейский суд.

Тит Макций Плавт. Менехмы. Клад. Хвастливый воин. Амфитрион.

Публий Теренций Афр.Братья. Евнух.

Луций Анней Сенека. Медея. Федра.

(Указанные пьесы можно читать по любым изданиям. Желательно использовать издания серий «Античная драматургия», «Литературные памятники»)

в) Общие исследования, монографии, статьи:

Аверинцев С.С. К истолкованию символики мифа о Эдипе // Античность и современность. М., 1978.
Анненский И. История античной драмы. Курс лекций.Спб, 2003
Аникст А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1967
Боннар А. Греческая цивилизация: В 3 т. М., 1992. (или др. изд.)
Варнеке Б.В. История античного театра. М.;Л., 1940. 2-е изд. Одесса, 2003.
Голосовкер Я.Э. Логика античного мифа. Лирика – трагедия. Музей – площадь // Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987.
Головня В.В. История античного театра. М., 1972.
Иванов В.И. Дионис и прадионисийство. СПб., 2000.
Костелянец Б.О. Рождение трагедии: суверенный человек и мировой порядок // Костелянец Б.О. Мир поэзии драматической... Л., 1992. (или: Костелянец Б.О. Драма и действие. М., 2007.)
Лосев А.Ф. История античной эстетики: Аристотель и поздняя классика. М., 1975.
Лосев А. Ф. Диалектика мифа (любое изд.).
Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки (любое изд.).
Ошеров С.А. Сенека – драматург // Сенека Л.А. Трагедии. М., 1983.
Тахо-Годи А.А. Греческая мифология. М., 1989.
Трубочкин Д.В. «Все в порядке, старец пляшет...» М., 2005.
Топуридзе Е.И. Человек в античной трагедии. Тбилиси, 1984.
Фрейдберг О.М. Миф и театр. М., 1988.
Ярхо В.Н. Античная драма. М., 1990

Театр Средних веков.

а) Пьесы:

Адам де ла Аль. Игра о Робене и Марион (по Хрестоматии С.С.Мокульского. Т. 1)

Жан Бодель. Игра о святом Николае (там же)

Пьер Гренгор. Игра о Принце Дураков и о Дурацкой Матери (там же)

Рютбеф. Чудо о Теофиле (по Собр. Соч. А.А. Блока, любое изд.).

Господин Пьер Пателен // Три фарса об адвокате Пателенею М., 1952

или: Адвокат Пьер Патлен // Средневековые французские фарсы. М., 1981

Лохань // Средневековые французские фарсы. М., 1981.

б) Театрально-эстетические документы

Театр средневековья. Раздел II Хрестоматии по истории зарубежного театра / Под ред. Л.И.Гительмана с. 44 – 57

в) Общие исследования, монографии, статьи:

Андреев М.Л. Средневековая европейская драма: Происхождение и становление (X-XIII вв.). М., 1989.

Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965; 2-е изд. М., 1990.

Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972; 2-е изд. М., 1984.

Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981 (гл. 6 – Средневековый гротеск).
Дунаева Е.А. Народный театр французского Средневековья. М., 1990.
Колязин В.Ф. От мистерии к карнавалу. М., 2002

Театр эпохи Возрождения

а) Пьесы:

Итальянские пьесы

Анджело Беолько. Второй диалог на деревенском языке (по Хрестоматии С.С.Мокульского. Т.1.)

Фламинио Скала. Муж (по Хрестоматии С.С.Мокульского. Т.1. или в кн.Дживелегов А.К. Итальянская народная комедия. М., 1954.)

Базилио Локателли. Игра в приму (там же)

Лудовико Ариосто. Подмененные (по изд.: Комедии итальянского Возрождения. М., 1965 или Итальянская комедия Возрождения. М., 1999.)

Бернардо Довици (кардинал Бибиена). Каландрия (по изд.: Комедии итальянского Возрождения. М., 1965.)

Джордано Бруно. Неаполитанская улица (По изд.: Комедии итальянского Возрождения. М., 1965)

Никколо Макиавелли. Мандрагора (по изд.: Комедии итальянского Возрождения. М., 1965

Испанские пьесы

Лопе де Руэда. Оливия (по Хрестоматии С.С.Мокульского. Т.1)

Мигель де Сервантес Сааведра. Нумансия. Саламанкская пещера

Лопе де Вега. Фуэнте Овехуна. Собака на сене Учитель танцев. Звезда Севильи Девушка с кувшином.

Тирсо де Молина. Севильский озорник, или Каменный гость. Дон Хиль — зеленые штаны Благочестивая Марта

Хуан Руис де Аларкон. Сомнительная правда

Педро Кальдерон де ла Барка. Дама-невидимка. Жизнь есть сон. Стойкий принц .Саламейский алькальд. Любовь после смерти. (любые изд.). Великий Театр Мира (по изд.: Современная драматургия. 1996. № 1.)

Морето А. За презрение – презрение. М.;Л., 1946. Живой портрет // Испанский театр. М., 1969 (БВЛ, т. 39).

Английские пьесы

Кристофер Марло. Тамерлан Великий (часть 1). Мальтийский еврей Трагическая история доктора Фауста.

Уильям Шекспир. Ричард III. Генрих IV (часть 1). Укрощение строптивой. Ромео и Джульетта. Сон в летнюю ночь.

Венецианский купец. Двенадцатая ночь. Много шума из ничего. Мера за меру. Гамлет. Отелло. Король Лир. Макбет. Антоний и Клеопатра. Кориолан. Зимняя сказка. Буря.

Бен Джонсон. Вольпоне.

Френсис Бомонт, Джон Флетчер. Рыцарь Пламенеющего Пестика (по изд.: Бомонт Ф., Флетчер Д. Пьесы: В 2 т. М., 1965. Т.1.)

Томас Гейвуд. Женщина, убитая добротой // Современники Шекспира: В 2 т. Т. 1. М 1959.

Джон Уэбстер. Герцогиня Амальфи (по изд.: Современники Шекспира: В 2 т. М., 1959. Т.2.)

Филип Мессинджер. Новый способ платить старые долги (там же. Т.1.)

б) Театрально-эстетические документы

Саббатини Н. Об искусстве строить декорации и машины в театрах (по Хрестоматии С.С. Мокульского, Т. 1).

Лопе де Вега. Новое руководство к сочинению комедий // Собр. соч.: В 6 т. М., 1962. Т. 1.

Теоретические споры вокруг английской ренессансной драмы (по Хрестоматии С.С. Мокульского, Т. 1). .

Мильтон Дж. О том роде драматической поэзии, которая называется трагедией. (По кн:Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980.

в) Общие исследования, монографии, статьи:

Аникст А.А. Театр эпохи Шекспира. М., 1965.2-е изд. М., 2006.

Аникст А.А. Шекспир: ремесло драматурга. М., 1974.

Балашов Н. И. Религиозно-философская драма Кальдерона и идейные основы барокко в Испании // XVII век в мировом литературном развитии. М., 1969.

Бартошевич А.В. Комическое у Шекспира. М., 1975.

Берковский Н.Я. «Ромео и Джульетта», трагедия Шекспира // Берковский Н.Я. Литература и театр. М., 1969.

Берковский Н.Я. «Отелло», трагедия Шекспира // Берковский Н. Я. Статьи о литературе. Л., 1962

Бояджиев Г.Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения: Италия. Испания. Англия. Л., 1973

Гвоздев А.А. Иосиф Фуртенбах и оформление спектакля на рубеже XVI – XVII веков // О театре. Вып. 3. Л., 1929.

Дживелегов А.К. Итальянская народная комедия. М., 1954.

Комарова В. Л. Личность и государство в исторических хрониках Шекспира. Л., 1977.

Комарова В.Л. Шекспир и Монтень. Л., 1983.

Костелянец Б.О. Между Призраком, Клавдием и Гертрудой // Костелянец Б.О. Мир поэзии драматической... Л., 1992.

Костелянец Б.О. Свобода и зло: самоочищение и пресечение зла силой. (Опыт прочтения величайшей трагедии Шекспира). СПб, 1999.

Кржевский Б. А. Об образе Дон Жуана у Пушкина, Мольера и Тирсо де Молина // Кржевский Б.А. Статьи о зарубежной литературе. М.,1960.

Минц. Н. В. Старое и всегда современное. Парадоксы Шекспира (*Шекспир в английском театре XVII – XIX вв.). М., 1991.

Молодцова М.М. Комедия дель арте: История и современная судьба. Л., 1990.

Морозов М.М. Шекспир // Морозов М.М. Избранное. М., 1979.

Парфенов А.Т. Кристофер Марло. М., 1964.

Пинский Л.Е. Шекспир. Л., 1971.

Пинский Л.Е. Магистральный сюжет. М., 1989.

Ромм А.С. Бен Джонсон. Л.; М., 1958.

Силонас В. Испанский театр XVI – XVII веков: От истоков до вершин. М., 1995.

Силонас В. Стиль жизни и стиль искусства: Испанский театр маньеризма и барокко. СПб, 2000.

Чернова А. Все краски мира, кроме желтой. М., 1978.

Шведов Ю.Ф. Эволюция шекспировской трагедии. М., 1975.

Шенбаум С. Шекспир: Краткая документальная биография. М., 1985. Аникст А.А. Театр эпохи Шекспира. М., 1965.

Театр эпохи классицизма. Театр эпохи Просвещения.

а) Пьесы

Французские пьесы XVII в.

Корнель П. Сид. Гораций. Родогона. Иллюзия // Корнель П. Театр: В 2 т. М., 1984 (или другое издание).

Расин Ж. Андромаха. Федра. Гофолия (Аталия) // Расин Ж. Соч.: В 2 т. М., 1984 (или другое издание).

Мольер Ж.-Б. Смешные жеманницы. Школа жен. Критика на «Школу жен». Версальский экспромт. Лекарь поневоле.

Мещанин во дворянстве. Амфитрион. Тартюф. Дон Жуан. Мизантроп. Скупой. Жорж Данден. Плутни Скапена. Мнимый больной.

Вондел Й. Люцифер // Вондел Йост. Трагедии. М., 1988

Английские пьесы XVIII в.

Конгрив У. Двойная игра // Английская комедия XVII-XVIII в. М., 1989.

Фаркер Д. Офицер-вербовщик // Там же.

Лилло Дж. Лондонский купец, или история Джорджа Барнвелля (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т.2)

Филдинг Г. Дон Кихот в Англии. Исторический календарь за 1736 год .

Гей Дж. Опера нищего.

Голдсмит О. Ночь ошибок.

Шеридан Р.-Б. Школа злословия. Дуэнья

Французские пьесы XVIII в.

Реньяр Ж.-Ф. Игрок Единственный наследник // Реньяр Ж.-Ф. Комедии. М., 1960.

Лесаж А.-Р. Тюркаре. М., 1955. Ящик Пандоры (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т.2). Арлекин, король людоедов // Карская Т.Я. Французский ярмарочный театр. Л.;М., 1948.

Мариво П. Игра любви и случая // Мариво П. Комедии. М., 1961.

Вольтер Ф.-М. Заира. Магомет (изд. любое). Брут (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т.2).

Дидро Д. Отец семейства // Французский театр эпохи Просвещения. М., 1957. Т. 1.

Седен М. Философ, сам того не зная // Там же.

Мерсье Л.-С. Неимущие // Там же. Т.2.

Руссо Ж.-Ж. Пигмалион: Мелодрама. СПб, 1792.

Седен М. Философ, сам того не зная // Там же.

Мерсье Л.-С. Тачка уксусника // Там же.

Бомарше П.-О. Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность. Безумный день, или Женитьба Фигаро. Преступная мать // Бомарше П.-О. Драматическая трилогия. М., 1982 или другое издание).

Немецкие пьесы XVIII в.

Лессинг Г.-Э. Эмилия Галотти. М., 1953 (или другое изд.). Мина фон Барнхольм, или Солдатское счастье. // Лессинг Г.-Э.

Избр. произв. М., 1953.

Клингер Ф.-М. Буря и натиск // Там же.

Гёте И.-В. Гёц фон Берлихинген. Клавиво. Эгмонт. Фауст (ч.1). (Желательно читать по: Гёте И.-В. Собр. соч.: В 10 т. Т.2. М., 1976.; Т.4. М., 1977).

Шиллер Ф. Разбойники. Заговор Фиеско в Генуе. Коварство и любовь. Дон Карлос. Лагерь Валленштайна. Орлеанская дева.

Мария Стюарт. Вильгельм Телль (Желательно читать по: Шиллер Ф. Собр. соч.: В 7 т. М., 1955-1957).

Коцебу А. Ненависть к людям и раскаяние // Вейнберг П. Европейский театр. СПб., 1875. Т.1.

Итальянские пьесы XVIII в.

Гольдони К. Слуга двух хозяев. Трактирщица. Кьоджинские перепалки // Гольдони К. Комедии: В 2 т. М., 1959 (или другое издание).

Гоцци К. Любовь к трем апельсинам. Турандот. Зеленая птичка // Гоцци К. Сказки для театра. М., 1956 (или другое издание).

Альфиери В. Филипп. СПб, 1912. Орест // Гольдони К., Гоцци К., Альфиери В. Комедии. Сказки. Трагедии. М., 1971 (БВЛ, т. 51).

б) Театрально-эстетические документы

Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957.

Корнель П. Разбор «Иллюзии». Разбор «Сиды» // Корнель П. Театр: В 2 т. М., 1984. Т. 1.

Расин Ж. Предисловие к трагедиям «Андромаха», «Федра», «Гофолия» // Расин Ж. Трагедии. М., 1977 (или Расин Ж. Соч.: В 2 т. М., 1984. Т.2).

Корнель П. Рассуждение о трагедии.

Мнение французской Академии по поводу трагикомедии «Сид»

Скалигер Ю.Ц. Поэтика. Кн.1. /По кн: Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980.

Вольтер Ф.-М. Рассуждения о трагедии // Вольтер Ф.-М. Эстетика. М., 1974.

Дидро Д. Парадокс об актере // Дидро Д. Эстетика и литературная критика. М., 1980.

Лекен – режиссер: Из режиссерского экземпляра «Альзиры» (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т. 2)

- Руссо Ж.-Ж. Письмо к Деламберу о театральных представлениях (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т. 2).
 Лессинг Г.-Э. Лакоон, или О границах живописи и поэзии (любое издание). Гамбургская драматургия. М., 1935 (или: Лессинг Г.-Э. Избранные произведения. М., 1953 – ст. XIV, XV, LXX, LXXIV, LXXV, LXXVII, LXXVIII).
- Гердер И. Г. Шекспир // Гердер И. Г. Избранные сочинения. М.; Л., 1959.
 Гёте И.-В. Винкельман и его время: Правила для актеров // Собр. соч.: В 10 т. Т.
 Шиллер Ф. О трагическом искусстве. Письма об эстетическом воспитании человека // Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. М., 1957.
 Альфиери В. Жизнь Витторио Альфиери из Асти, рассказанная им самим. М., 1979.
 Гольдони К. Комедия – программа «Комический театр» (по Хрестоматии Л.И. Гительмана)
 Гольдони К. Мемуары. М., 1933.
 Гоцци К. Выступления против Гольдони (по Хрестоматии С.С. Мокульского).
- в) Общие исследования, монографии, статьи
 Аникст А.А. Творческий путь Гёте. М., 1989.
 Аникст А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1967.
 Аникст А.А. «Фауст» Гёте: литкомментарий. М., 1979.
 Аникст А.А. Дидро и французский театр XVIII в. // Эстетика Дидро и современность. М., 1989.
 Асмус В.Ф. Жан-Жак Руссо. Шиллер об отчуждении в культуре XVIII в. // Асмус В.Ф. Историко-философские этюды. М., 1984.
 Барт Р. О Расине // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.
 Берковский Н.Я. Театр Шиллера. // Берковский Н.Я. Статьи о литературе. М.; Л., 1962.
 Бордонов Ж. Мольер. М., 1983.
 Бояджиев Г.Н. Мольер. М., 1967.
 Вильмонт Н.Н. Гёте. М., 1959.
 Гвоздев А.А. От акробатизма к трагическому искусству (Жизненный путь Ф. Шредера). // Гвоздев А.А. Из истории театра и драмы. Пг., 1923.
 Грандель Ф. Бомарше. М., 1985.
 Державин К. Н. Вольтер. М., 1946.
 Жирмунская Н.А. Трагедии Расина // Расин Ж. Трагедии. М., 1977.
 Жан Расин: 350 лет со дня рождения. М., 1989.
 Кадышев В. Расин. М., 1990.
 Кагарлицкий Ю.И. Шекспир и Вольтер. М., 1980.
 Кагарлицкий Ю.И. Западноевропейский театр эпохи Просвещения в оценке русской и советской критики (1870-1930-е годы). М., 1976.
 Кагарлицкий Ю.И. Театр на века. М., 1987.
 Кагарлицкий Ю. И. Дидро и Шекспир // Эстетика Дидро и современность. М., 1989.
 Карская Т.Я. Французский ярмарочный театр. М., 1948.
 Костелянец Б.О. Драма и действие. Вып. 2, СПб, 1994.
 Костелянец Б.О. Проблема действия и теория драмы Г.Э. Лессинга // Левбарг Л.А. Из научного наследия. Сб. под ред. Л.И. Гительмана и В.И. Максимова. СПб, 1997.
 Ланштейн П. Жизнь Шиллера. М., 1984.
 Левбарг Л.А. Мерсье. Л.; М., 1960.
 Левбарг Л. А. Луи Себастьян Мерсье о драматургии и театре. Ален-Рене Лесаж // Левбарг Л.А. Из научного наследия. Сб. под ред. Л.И. Гительмана и В.И. Максимова. СПб, 1997.
 Лессинг и современность: Сб. статей // Под ред. Мих. Лифшица. М., 1981.
 Менцель Г.В. Годы в Вольфенбюттеле [о Лессинге]. М., 1986.
 Минц Н.В. Дэвид Гарик и театр его времени. М., 1977.
 Михайлов А. Театр Корнеля // Корнель П. Театр: В 2 т. Т.2. М., 1984.
 Мокульский С.С. Мольер. М., 1936.
 Мокульский С.С. Расин. М., 1940.
 Молодцова М.М. Карло Гольдони. СПб, 2009.
 Момджан Х.Н. Французское просвещение XVIII века. М., 1983.
 Монгретьен Ж. Повседневная жизнь комедиантов во времена Мольера. М., 2008.
 Полякова Н. Шрёдер. М., 1987.
 Реизов В.Г. Карло Гольдони. Л.; М., 1957.
 Роджерс П. Генри Филдинг: Биография. М., 1984.
 Рыкова Н.Я. Адриенна Лекуврёр. Л., 1967.
 Сахновская-Панкеева А.В. Возникновение и функционирование Итальянского театра в Париже // Итальянский театр Герарди. Избранное: в 2 т. СПб, 2007.
 Ступников И.В. Английский театр: конец XVII – начало XVIII в. Л., 1986.
 Ступников И.В. Дэвид Гарик. М., 1969.
 Ступников И.В. Энн Олфилд. М., 1976.
 Феррации М. Комедия дель арте и ее исполнители при дворе Анны Иоанновны. (пер. с итал. А.О. Демина) М., 2008
 Финкельштейн Е.Л. Бомарше. Л., 1957.
 Фридендер Г. М. Лессинг. Л., 1958.
 Чернова А. Советы королевского обойщика // Театр, 1969, N3.
 Чечельницкая Г. Шиллер. Л., 1969.
 Шервин О. Шеридан. М., 1978.

Театр период 1789-1871 гг.

а) Пьесы:

Немецкие пьесы

Людвиг Тик. Кот в сапогах (по изд.: Немецкая романтическая комедия. СПб, 2004)

Фридрих Гёльдерлин . Смерть Эмпедокла // Гёльдерлин Ф. Сочинения. М., 1969.

Генрих фон Клейст. Разбитый кувшин Принц Гомбургский

Э.Т.А. Гофман. Принцесса Бландина Принцесса Брамилла.

Георг Бюхнер. Смерть Дантона. Войцек

Карл Гуцков. Уриэль Акоста. Прообраз Тартюфа

Фридрих Геббель. Юдифь. Мария Магдалина. Нибелунги

Французские пьесы

Мари-Жозеф Шенье Карл IX, или Урок королям // Французский театр эпохи Просвещения. М., 1957. Т.2.

Казимир Делавинь . Людовик XI. СПб, 1877.

Виктор Дюканж и Дино . Тридцать лет, или Жизнь игрока. М., 1923.

Проспер Мериме. Женщина-дьявол, или Искушение святого Антония. Карета святых даров. Жакерия. // Мериме П.

Избранные драматические произведения. М., 1954 (или др. изд.).

Виктор Гюго. Марион Делорм. Эрнани Рюи Блаз

Александр Дюма-отец. Антони Кин, или Гений и беспутство // Дюма А. Пьесы. М., 1964.

Альфред де Виньи Чаттертон. М.;Л., 1957, или Виньи А. Избранное. М., 1987.

Альфред де Мюссе. Любовью не шутят Прихоти Марианны. Лорензаччо // Мюссе А. Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. М., 1957.

Оноре Бальзак. Мачеха

Ф. Дюмануар, А. Деннери. Дон Сезар де Базан М.,1955

Феликс Пиа. Парижский тряпичник

Фредерик-Леметр. Сент-Аман и др. Робер Макер (по изд.: Записки о театре. М.;Л., 1960.)

Эжен Скриб. Стакан воды

Эжен Лабиш. Соломенная шляпка

Э. Скриб, Э. Легуве. Адриенна Лекуврёр

Александр Дюма-сын. Дама с камелиями М., 1873.

Английские пьесы

Джордж Гордон Байрон. Манфред. Каин

Перси Биши Шелли. Ченчи

Э.Д. Бульвер-Литтон. Лионская красавица

Итальянские пьесы

Паоло Джакометти. Гражданская война (Семья преступника) // Островский А.Н. Полн. соб. соч.: В 12т. Т. 9. М., 1978.

Пало Феррари Гольдони и его шестнадцать новых комедий («В борьбе за идею»). М., 1900.

Сильвио Пеллико. Франческа да Римини. СПб, 1882.

б) Театрально-эстетические документы

Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980

Вагнер Р. Произведение искусства будущего

Гюго В. Предисловие к драме «Кромвель»

Стендаль. Расин и Шекспир

Тальма Ф.-Ж. Мемуары. М.;Л., 1934.

Ристори А. Этюды и воспоминания. СПб, 1904.

Росси Э. Сорок лет на сцене. Л., 1976.

в) Общие исследования, монографии, статьи

Аникст А.А. Теория драмы на Западе в первой половине XIX века: Эпоха романтизма. И., 1980.

Аникст А.А. Теория драмы от Гегеля до Маркса. М., 1983.

Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Л., 1973.

Григорьев Ап. Великий трагик // Григорьев Ап. Воспоминания. М., 1988.

Дейч А.И. Франсуа-Жозеф Тальма. М., 1973.

Державин К.Н. Театр французской революции. Л., 1932.

Дмитриев А.С. Проблемы иенского романтизма. М., 1975.

Дьяконова Н. Я. Английский романтизм: Проблемы эстетики. М., 1978.

Евнина Е.М. Виктор Гюго. М., 1976.

Зингер Г.Р. Элиза Рашель. М., 1980.

Карельский А.В. От героя к человеку: Два века западноевропейской литературы. М., 1990.

Карельский А.В. Драма немецкого романтизма. М., 1992.

ожик Ф. Дебюро. Л., 1973.

Костелянец Б.О. Драма и действие. Вып. 2, СПб, 1994.

Лиштанберже А. Рихард Вагнер как поэт и мыслитель. М., 1997.

Луков В.А. Французская драматургия на рубеже XVIII-XIX веков. М., 1985.

Льюис Дж. Г. Актеры и сценическое искусство. Варшава, 1876.

Минц Н.В. Эдмунд Кин. М., 1957.

Минц Н.В. Театральная коллекция Франции. М., 1989.

Моруа А. Олимпико, или Жизнь Виктора Гюго. М., 1983.
Наливайко Д.С. Романтизм как эстетическая система // Вопросы литературы. 1982, № 11.
Наливайко Н.В. Искусство: направления, течения и стили. Киев, 1981.
еизов Б.Г. Между классицизмом и романтизмом: спор о драме в период Первой империи. Л., 1962.
Сальвинии Ч. Томмазо Сальвинии. М., 1971.
Слободкин Г. Венская народная комедия XIX века. М., 1985.
Троицкий З.Л. Карл Зейдельман и формирование сценического реализма в Германии. Л.;М., 1940.
Тураев С.В. От Просвещения к Романтизму. М., 1983.
Финкельштейн Е.Л. Фредерик-Леметр. Л., 1968.
Шетер И. Романтизм: Предыстория и периодизация // Европейский романтизм. М., 1973.

Театр периода 1871-1914 гг.

а) Пьесы:

Скандинавские пьесы
Генрик Ибсен.Бранд. Пер Гюнт. Кукольный дом. Враг народа. Привидения. Дикая утка Росмерсхольм. Строитель Сольнес
Бьёрнстjerne Бьёрнсон. Свыше наших сил (часть 1)
Кнут Гамсун. У врат царства. Драма тжизни.
Август Стриндберг.Отец. Фрекен Жюли. Эрик XIV. Пляска смерти. Соната призраков

Французские и бельгийские пьесы
Эдмон Ростан. Сирано де Бержерак
Морис Метерлинк. Слепые. Непрошенная. Сестра Беатриса. Пеллеас и Мелисанда. Чудо святого Антония. Синяя птица
Эмиль Верхарн Зори // Верхарн Э. Избранное. М., 1955.
Анри Бек . Парижанка. М., 1910.
Оскар Мирбо . Нажива. М., 1941.
Анатоль Франс . Кренкебель // Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. М., 1959.
Поль Верлен Один и Другие // Французский символизм: Драматургия и театр. СПб, 2000.
Альфред Жарри. Убю-король (по изд: Французский символизм: Драматургия и театр. СПб, 2000 или Жарри А. «Убю король» и другие произведения. М., 2002.)
Поль Клодель. Благая весть Марии (СПб, 2006.)"Атласная тувфелька" // Границы спектакля. СПб, 1999.

Немецкие пьесы
Герхард Гауптман. Одинокие. Потонувший колокол.Ткачи. Возчик Геншель. Крысы Перед заходом солнца
Франк Ведекинд. Пробуждение весны (по изд.: Театр и искусство. 1907. № 38.)
Гуго фон Гофмансталь. Гофмансталь Г. Смерть Тициана. Имя рек // Гофмансталь Г. Избранное. М., 1995.)
Артур Шницлер. Подвенечная фата Пьеретты (по изд.: Театр. 1993. № 5.)
Герман Зудерман Родина // Зудерман Г. Собрание драматических произведений. М., 1903. Т. 1.

Английские и ирландские пьесы
Оскар Уайльд. Саломея. Идеальный муж
Бернард Шоу. Профессия миссис Уоррен. Кандида. Цезарь и Клеопатра.Человек и сверхчеловек Пигмалион. Дом, где разбиваются сердца Святая Иоанна (Желательно читать по: Шоу Б. Полн. собр. соч.: В 6 т. Л., 1978-1981).
Джон Голсуорси Серебряная коробка // Голсуорси Д. Драмы и комедии. М., 1956.

Уильям Батлер Йейтс. На берегу Бейли // Йейтс У. Б. Избранные стихотворения. М., 1995.
Уильям Батлер Йейтс. У ястребиного источника// Йейтс У. Б. Роза и башня. СПб, 1999.
Джон Миллингтон Синг. Удалой молодец – гордость Запада.
Грегори А. На восходе луны//Ирландские театральные миниатюры. М., 1961.

Итальянские пьесы
Джованни Верга Сельская честь // Верга Д. Драмы. М.; Л., 1941.
Габриеле Д'Аннунцио Г. Франческа да Римини // Собр. соч.: В 12 т. Т. 9. СПб, 1909. Мертвый город// Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1994.
Сэм Бенелли . Рваный плащ // Бенелли С. Избр. соч. М., 1923.
Джироламо Роветта Романтизм. М., 1940.

б) Театрально-эстетические документы:
Антуан А. Дневники директора театра. М.; Л., 1939.
Аппиа А. Живое искусство. М., 1993.
Бернар С. Моя двойная жизнь. М., 1991. (или др. изд.)
Коклен-старший. Искусство актера. Л., 1937.
Крэг Э.Г. Воспоминания. Статьи. Письма. М., 1988.
Люнье-По О.-М. Парад: Театральные воспоминания и впечатления // Французский символизм: Драматургия и театр. СПб, 2000.
Стриндберг А. Предисловие к «Фрекен Жюли» // Стриндберг А. Избранные произведения: В 2 т. М., 1986. Т.1.
Терри Э. История моей жизни. М., 1963.
Фукс Г. Революция театра. СПб, 1911. Терри Э. История моей жизни. М., 1963.
Шоу Б. Квинтэссенция ибсенизма // Шоу Б. О драме и театре. М., 1963.

Общие исследования, монографии, статьи:

- Адмони В.Г. Генрик Ибсен. М.; Л., 1989.
Аникст А.А. Теория драмы на Западе во второй половине XIX века. М., 1988.
Бартошевич А.В. Шекспир на английской сцене. Конец XIX – первая половина XX в. М., 1985.
Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг. М., 1983.
Божович В.И. Традиции и взаимодействие искусств. Франция. Конец XIX – начало XX века. М., 1987.
Бушуева С.К. Моисси. Л., 1986.
Бушуева С.К. Полвека итальянского театра. Л., 1978.
Бояджиева Л.В. Рейнгардт. М., 1987.
Гительман Л.И. Из истории французской режиссуры. Л., 1976.
Гительман Л.И. Идейно-творческие поиски французской режиссуры XX века. Л., 1988.
Гительман Л.И. Русская классика на французской сцене. Л., 1978.
Зингерман Б.И. Очерки истории драмы 20 века. М., 1979.
Макарова Г.В. Театральное искусство Германии на рубеже XIX – XX вв.: национальный стиль и формирование режиссуры. М., 1992.
Максимов В. И. Театральный символизм во Франции: Основные тенденции // Записки Санкт-Петербургской театральной библиотеки. Вып. 2. СПб, 1999.
Максимов В.И. Становление театрального модерна во Франции // Записки Санкт-Петербургской театральной библиотеки. Вып. 1. СПб, 1997.
Мочалова Л.Г. Генри Ирвинг. Л., 1982.
Некрасова И.А. Поль Клодель и европейская сцена XX века. СПб, 2009.
Образцова А.Г. Стелла Патрик Кемпбелл. М., 1973.
Образцова А.Г. Бернард Шоу и европейская театральная культура на рубеже XIX –XX веков. М., 1974.
Образцова А.Г. Синтез искусств и английская сцена XIX –XX веков. М., 1984.
Ряполова В. У.Б. Йейтс и ирландская художественная культура. М., 1985.
Синьорелли О. Элеонора Дузе. М., 1975.
Тишунина Н.В. Театр У.Б.Йетса и проблема развития западноевропейского символизма. СПб, 1994.
Финкельштейн Е.Л. Жак Копо и театр Старой Голубятни. Л., 1971.
Шварц В.С. Йозеф Кайнц. Л., 1972.
Шкунаева И.Д. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней. М., 1973.

Театр XX века

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. История зарубежного театра: В 4 т. Тт. 3, 4. М., 1986-1987.
2. Гительман, Л.И. История зарубежного театра. — СПб, 2005.
3. Гительман, Л.И. Хрестоматия по истории зарубежного театра. — СПб, 2007.
4. Искусство режиссуры за рубежом. Первая половина XX века. Хрестоматия. — СПб, 2004.
5. Павис, П. Словарь театра. — М., 2003.

Театрально-эстетические документы

Французский театр

- Антология французского сюрреализма. М., 1994.
Арто А. Театр и его двойник. Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра. СПб.;М., 2000.
Барро Ж.-Л. Размышления о театре. М., 1959.
Барро Ж.-Л. Воспоминания для будущего. М., 1979.
Блок Ж.Р. Ответственность таланта. М., 1984.
Вилар Ж. О театральной традиции. М., 1956.
Вилар Ж. Хроника в форме романа. М., 1999.
Декру Э. Слово о миме. Архангельск, 1992.
Дюллен Ш. Воспоминания и заметки актера. М., 1958.
Жемье Ф. Мысли о театре. М., 1960.
Жуве Л. Мысли о театре. М., 1960.
Ионеско Э. Противоядия. М., 1992.
Как всегда - об авангарде. М., 1992.
Камю А. Творчество и свобода. М., 1990.
Филип А. Жерар Филипп: Воспоминания. Л.; М., 1962.

Английский театр

- Брук П. Пустое пространство. М., 1976. 2-ое изд.: М., 1996.
Брук П. Блуждающая точка. М., 1996.
Брук П. Нити времени. М., 2005
Гилгуд Д. На сцене и за кулисами. Л., 1969.
Редгейв М. Маска или лицо? М., 1965.

Немецкий театр

- Брехт Б. Диалектическая драматургия. Театр удовольствия или театр поучения? Об экспериментальном театре. "Малый органон" для театра // Брехт Б. Собр. соч.: В 5 т. Т.5/2. М., 1965.
Вайс П. Заметки о документальном театре // Иностранная литература. 1968. N7.
Винтерштейн Э. Моя жизнь и мое время. Л., 1968.
Пискатор Э. Политический театр. М., 1934.

Итальянский театр

- Барба Э. Бумажное каное. СПб, 2008
Бене К. Театр без спектакля. СПб; М., 1990.
Висконти Л. Мой театр // Висконти о Висконти. М., 1990.
Грасси П. Двадцать пять лет на улице Ровелло // Грасси П. Мой театр. М., 1983.
Стрелер Д. Театр для людей. М., 1984.
Фо Д. «Идеальный театр» // Театр. 1988. N 11

Испанский театр

- Лорка Гарсия Ф. Об искусстве. М., 1971.
Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.

Театр США

- Миллер А. Наплывы времени. М., 1998.
О'Нил Ю. О трагедии. Стриндберг и наш театр. Театр и его средства // Писатели США о литературе. Т.2. М., 1982.
Уильямс Т. Трамвай "Успех". Драма - мир остановленного времени // О'Нил Ю., Уильямс Т. Пьесы. М., 1985.
Уильямс Т. Memories // Театральная жизнь. 1991. №№ 1-4, 6, 8.

Исследования, монографии, статьи

Французский и бельгийский театр

- Гительман Л.И. Идеино-творческие поиски французской режиссуры XX века. Л., 1988.
Гительман Л.И. Из истории французской режиссуры. Л., 1976.
Гительман Л.И. Русская классика на французской сцене. Л., 1978.
Гительман Л.И. Тенденции прогрессивной французской режиссуры 1960-1970-х годов. Л., 1977.
Гогоберидзе Й.К. Эстетическая модель театра Альбера Камю // Эстетические идеи в истории зарубежного театра. Л., 1991.
Дюшен И. Сальвадор Дали о драматургии // Современная драматургия. 1990. №3.
Зингерман Б.И. Жан Вилар и другие. М., 1964.
Зингерман Б.И. Драматургия Самюэля Беккета // Вопросы театра. М., 1966.
Максимов В.И. Век Антонена Арто. СПб, 2005.
Максимов В. И. Эстетический феномен Антонена Арто. СПб, 2007.
Малявин В.В. Театр Востока Антонена Арто // Восток-Запад. М., 1985.
Мамардашвили М. Метафизика Арто // Мамардашвили М. Как я понимаю философию. М., 1992).
Маркова Е.В. Марсель Марсо. СПб, 1996.
Маркова Е.В. Этьен Декру. Теория и школа «time rig». СПб, 2008.
Проскурникова Т. Авиньон Жана Вилара. М., 1989.
Проскурникова Т. Театр Франции. Судьба и образы. СПб, 2002
Финкельштейн Е.Л. Жак Копо и Театр Старой Голубятни. Л., 1971.
Финкельштейн Е.Л. Картель четырех. М.; Л., 1974.
Шкунаева И.Д. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней. М., 1973.
Эсслин М. Театр абсурда. СПб, 2010.
Якимович Т.К. Драматургия и театр современной Франции. М., 1968.
Якимович Т.К. Французская драматургия на рубеже 1960-1970-х годов. Киев, 1973.

Английский и ирландский театр

- Аникст А.А. От Осборна к Морсеру // Театр. 1969. N 6.
Бабенко В.Г. Драматургия современной Англии. М., 1981.
Бартошевич А.В. Шекспир. Англия. XX век. М., 1994.
Бартошевич, А.В. «Мирозданию современный». Шекспир в театре XX века. М., 2002
Великобритания: Драматургия и театр. Справочник. Сост. Ступников И.В. М., 1992.
Друзина М.В. Шон О'Кейси — драматург. М., 1963.
Ковалев Ю.В. Пол Скофилд. Л., 1970.
Котрелл Дж. Лоренс Оливье. М., 1985.
Образцова А.Г. Современная английская сцена. М., 1978.
Ряполова В. У.Б. Иейтс и ирландская художественная культура. М., 1985.
Ступников И.В. Эдит Эванс. Л., 1981.
Ступников И. В. Алек Гиннес. СПб, 1994.
Тайней К. На сцене и в кино. М., 1969
Тишунина Н.В. Театр У.Б. Йейтса и проблема развития западноевропейского символизма. СПб, 1994.
Утилов В. Вивьен Ли. М., 1980.
Хайченко Е. Поэтический театр У.Б.Йейтса. М., 1986.
Шестаков Д.П. Современная английская драма. М, 1968.
Швыдкой М. П. Брук и Е. Гротовский: опыт параллельного исследования // Театр. 1988. N11.

Немецкий театр

Варгафтик Е.С. Елена Вайгель. Л., 1976.
Девекин В.Н. Не сгоревшие на костре. Антифашистская драматургия 1933-1945 годов. М., 1979.
Клюев В.Т. Театрально-эстетические взгляды Б. Брехта. М., 1966.
Коган Э.А. Политический театр Пискатора после Второй Мировой войны // Проблемы зарубежного театра и драматургии. Л., 1977.
Копелев Л.З. Брехт. М., 1966
Макарова Г. В. Прогрессивные тенденции в театральном искусстве ФРГ. 1949-1984 гг. М., 1986.

Макарова Г. В. Актерское искусство Германии: Роли - сюжеты - стиль: Век XVIII - век XX. М., 2000.
Райх Б. Вена - Берлин - Москва - Берлин. М., 1972.
Рудницкий К.Л. Уроки Брехта // Рудницкий К. Спектакли разных лет. М., 1974.
Шнеерсон Г. Эрнст Буш и его время. М., 1971.
Шумахер Э. Жизнь Брехта. М., 1988.
Экспрессионизм (Сб. статей). Пг.; М., 1923.
Экспрессионизм (Сб. статей). М., 1966.
Фрадкин И.М. Бертольт Брехт: Путь и метод. М., 1965.
Юзовский Ю. Бертольт Брехт и его искусство // Юзовский Ю. О театре и драме. В 2 т. Т.1.М., 1982

Австрийский и швейцарский театр

Агапова Л.А. Проблема героя в драматургии М.Фриша // Идеологическая борьба в современном зарубежном театре. М., 1987.
Архипов Ю. 14 тезисов к Фридриху Дюрренматту // Дюрренматт Ф. Комедии. М., 1969.
Архипов Ю. Макс Фриш в поисках утраченного единства // Фриш М. Пьесы. М., 1970.
Архипов Ю. Австрийская драматургия XX века // Вопросы литературы. 1979. N11.
Клюев В. Театр Западной Германии и "новые левые" (О творчестве П. Хандке)//Театр. 1970. N 7.
Чаки М. Идеология оперетты и венский модерн. СПб, 2001.
Швыдкой М. Исторический театр Фердинанда Брукнера // Театр. 1975. N6.
Фрадкин И. Карл Цукмайер сквозь шесть десятилетий // Театр. 1980. N 3.

Итальянский театр

Бояджиев Г.Н. Итальянские тетради. М., 1968.
Бояджиев Г.Н. Профили итальянской сцены // Современное искусство. Италия: Кино. Театр. Живопись. Скульптура. Архитектура. М., 1970.
Бушуева С.К. Полвека итальянского театра. 1880-1930. Л., 1978.
Бушуева С.К. Итальянский современный театр. Л., 1983.
Грищенко С. Политический театр Италии // Театр. 1971. N 10
Марков П.А. Пять спектаклей театра Эдуардо // Марков П.А. В театрах разных стран. М., 1957.
Микеладзе Н. Кармело Бене, или Как опровергнуть самого себя // Театр. 1992. N1.
Молодцова М.М. Луиджи Пиранделло. Л., 1982.
Панюшкин В. Лука Ронкони. К проблеме "великих" спектаклей // Театр. 1993. N 2.
Силин А. Итальянский студенческий — время бури и натиска // Театр. 1972. N 7.
Скорнякова М. Италия: Политика и сцена // Театр. 1976. N 3.
Скорнякова М. "Мистерия-Буфф" по-итальянски // Театр. 1988. N 3.
Скорнякова М. Итальянская фольклорная традиция в творчестве Э.Де Филиппо // Современное западное искусство. XX век. М., 1988.
Скорнякова М. Лука Ронкони, или Театральное пространство М., 1997.
Скорнякова М. Эдуардо де Филиппо и неаполитанский театр XX века. М., 2006
Топуридзе Е.И. Философская концепция Луиджи Пиранделло. Тбилиси, 1971

Испанский театр

Матяш Н. Испанский театр 70-х годов // Современная художественная литература за рубежом. 1975. N 5.
Свищева Н.И. Театр Федерико Гарсия Лорки // Зарубежная литература и современность. М., 1970.
Силунас Ю.В. Испанская драма XX века. М., 1980

Театр США

Аникст А., Бояджиев Г. Шесть рассказов об американском театре. М., 1963.
Вернадская В. Четыре десятилетия американской драмы. М., 1993.
Бутрова Т. В. Время и люди Торнтон Уалдера // Западное искусство. XX век. М., 1992.
Воинова З. Театральный Бродвей: эскапизм или пропаганда? // Современное западное искусство. М., 1972.
Вульф В. От Бродвея немного в сторону. М., 1982.
Гордеева М. Театральная Америка в преддверии 80-х. М., 1979.
Кино. Театр. Музыка. Живопись в США. М., 1964.
Коваленко Г. Разрушение стереотипа американского характера. Опыт исследования пьес Олби//Американский характер. Очерки культуры США. М., 1991.
Коваленко Г.В. «Кто боится Вирджинии Вульф?» Э. Олби в режиссуре автора//Проблемы театральности. Сб. трудов. СПб, 1993.
Коваленко Г.В. Парадоксы этнического театр: Драматургия Т.Д. Хуана //Американский характер. Очерки культуры США. М., 1995.
Коваленко Г. В. «Дети Юджина О'Нила»: Драматургия 80-х//Американский характер. Очерки культуры США. М., 1998.
Коренева М. Драматургия//Литература США в 70-е годы XX века. М., 1983.
Коренева М. Творчество Юджина О'Нила и пути американской драмы. М., 1990.
Кратч Дж. Американская драма//Литературная история США: В 3-х т. Т.3.М., 1979.
Лоу А. Мрачные пьесы Бродвея//Театр. 1979. N 11.
Ромм А.С. Американская драматургия первой половины XX века. Л., 1978.
Смирнов Б.А. Театр США XX века. Л., 1976.
Ступников И.В. Кэтрин Корнелл. Л., 1973.
Хассан И. После 1945 года//Литературная история США: В 3-х т. Т.3. М., 1979.

Цимбал И.С. От Юджина О'Нилла к современной американской драме//Социальная тема в современном зарубежном театре и кино. Л., 1976.

Цимбал И.С. Американские актеры первой половины XX века. Л., 1989.

Швыдкой М. Судьба одиноких комедиантов, или записки о современном зарубежном театре XX века. М., 1993.

Пьесы

Французские и бельгийские пьесы

Арто А. Кровавый фонтан // Бездна (Арс-Иетербург). СПб, 1992 (или-Антология французского сюрреализма. М., 1994).

Аполлинер Г. Груды Тиресия // Аполлинер Г. Эстетическая хирургия. СПб, 1999.

Витрак Р. Тайны любви // Антология французского сюрреализма. 20-ые гг. М., 1994.

Жироду Ж. Троянской войны не будет. Электра // Жироду Ж. Пьесы. М., 1981.

Кокто Ж. Орфей // Кокто Ж. Петух и Арлекин. СПб, 2000.

Кокто Ж. Человеческий голос // Иностранная литература. 1971. N 6.

Кокто Ж. Адская машина // Кокто Ж. В трех томах с рисунками автора. Т. 2. Театр. М., 2002.

Салакру А. Архипелаг Ленуар // Пьесы современной Франции. М., 1960.

Камю А. Калигула. Недоразумение // Камю А. Сочинения. В 5 т. Т. 1. Харьков, 1998.

Сартр Ж.-П. Мухи. Мертвые без погребения. За закрытыми дверями // Сартр Ж.-П. Философские пьесы. М. 1996.

Ануй Ж. Эвридика. Антигона. Жаворонок // Ануй Ж. Пьесы: В 2 т. М., 1969.

Ионеско Э. Лысая певица. М., 1990.

Ионеско Э. Носорог. Король умирает // Носорог. СПб., 1999.

Адамов А. Весна 71. М., 1968.

Беккет С. В ожидании Годо // Беккет С. Театр. СПб., 1999.

Беккет С. Счастливые дни // там же

Жене Ж. Служанки. Балкон // Театр Жана Жене. СПб, 2001.

Аррабаль Ф. Пикник // Театр парадокса. М., 1991.

Саган Ф. Загнанная лошадь. М., 1978.

Саган Ф. Сиреневое платье Валентины // Современная французская комедия. В 2 т. Т.1. М., 1989.

Дорэн Ф. Самая-самая // Там же. Т.2.

Ару Г. Лаура и Жаки // Там же. Т.1.

Кольгес Б.-М. Западная пристань. М., 1995.

Кроммелинк Ф. Великолепный рогоносец // Восемь бельгийских пьес. М. 1975.

Гельдерод М. де. Эскориал. Исход актера. Школа шутов // Гельдерод М. Театр. М., 1983.

Английские и ирландские пьесы

Моэм С. Круг // Моэм С. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. М., 1994.

Пристли Д.Б. Опасный поворот. Время и семья Конвей // Пристли Д.Б. Избранное. М., 1987.

Пристли Д.Б. Скандальное происшествие с мистером Кеттлом и миссис Мун. М., 1958.

Элиот Т.С. Убийство в соборе. СПб, 1999.

Осборн Д. Оглянись во гневе. Комедиант // Осборн Д. Пьесы. М., 1978.

Уэскер А. И ко всему — картошка // Семь английских пьес. М., 1968.

Дилени Ш. Вкус меда // Там же.

Болт Д. Человек для любой поры // Там же.

Пинтер Г. Сторож. Пейзаж Коллекция // Пинтер Г.. Пьесы. СПб, 2006

Пинтер Г. Коллекция // Пинтер Г. Коллекция. М., 2006.

Килти Дж. Милый лжец. М., 1963.

Арден Дж. Пляска сержанта Масгрейва. Последнее прощанье Армстронга // Арден Дж. Пьесы. М, 1971.

Стоппард, Т. Розенкранц и Гильденстерн мертвы. Берег Утопии. // Пьесы. М., 2006

Стоппард Т. Аркадия // Иностранная литература. 1996. № 2

Макдонах, М. Человек-подушка и другие пьесы. М., 2008

О'Кейси Ш. Алые розы для меня Костер епископа // О'Кейси Ш. Пьесы. М., 1961.

Фрил Б. Молли Суини // Фрил Б. Нужен перевод. СПб, 2008.

Джойс Д. Изгнанники // Театр. 1991. N 12.

Немецкие пьесы

Кайзер Г. Газ. М.;Пг., 1923.

Кайзер Г. Коралл. Одесса, 1922.

Кайзер Г. С утра до полуночи. М.; Пг., 1923.

Газенклевер В. Люди // Современный запад. 1928. N 4.

Толлер Э. Гоп-ля, мы живем! (Любое издание)

Толлер Э. Человек-Масса. М., 1923.

Толлер Э. Эуген несчастный. Пг., 1923.

Брехт Б. Трехгрошевая опера. Мамаша Кура ж и ее дети. Жизнь Галилея. Добрый человек из Сезуана. Карьера Артуро Уи. Что тот солдат, что этот. Страх и отчаяние в третьей империи. Кавказский меловой круг // Брехт Б. Собр. соч.: В 5 т. М., 1963-1964.

Борхерт В. Снаружи перед дверью // Борхерт В. Избранное. М., 1977.

Вольф Ф. Профессор Мамлок // Вольф Ф. Пьесы. М., 1963.

Франк Л. Карл и Анна // Франк Л. Пьесы. М. 1972.

Фейхтвангер Л. Вдова Капет // Фейхтвангер Л. Пьесы. Л.;М., 1960.

Вайс П. Преследование и убийство Жана-Поля Марата, представленное труппой психиатрической лечебницы в Шарантоне под руководством маркиза де Сада (Марат-Сад). О том, как господин Макинпот от своих злосчастий избавился // Вайс П. Пьесы. М., 1981.

Вальзер М. Черный лебедь // Вальзер М. "Дуб и кролик" и другие пьесы. М., 1974.
Крец Ф.-К. Верхняя Австрия. Гнездо // Крец Ф.-К. "Гнездо" и другие пьесы. М., 1981.
Хакс П. Разговоры в семействе Штейн об отсутствующем господине фон Гете // Хакс П. Пьесы. М., 1979.
Мюллер Х. Гамлет-машина // Современная драматургия. 1993. №2.
Белль Г. Час ожидания // Белль Г. Город привычных лиц. М., 1964.
Вайзенборн Г. Потерянное лицо. М., 1959.
Хакс П. Мельник из Сан-Суси // Драматургия ГДР. М., 1975.
Штриттматер Э. Невеста голландца // Театр. 1961. N 3.
Брукнер Ф. Елизавета Английская // Брукнер Ф. Пьесы. М., 1973.
Хорват Э. Сказки Венского леса // Хорват Э. Пьесы. М., 1980.
Хохвельдер Ф. Невинный // Хохвельдер Ф. Пьесы. М., 1970.
Кафка Ф. Охранник склепа // Бездна (Арс-Петербург). СПб, 1992.
Чокор Ф. По течению // Чокор Ф. Пьесы. М., 1978.
Дюрренматт Ф. Визит старой дамы. Физики // Дюрренматт Ф. Комедии. М., 1969.
Дюрренматт Ф. Играем Стриндберга // Иностранная литература. 1973. № 4.
Фриш М. Дон Жуан, или Любовь к геометрии // Фриш М. Пьесы. М., 1970.
Фриш М. Андорра // Театр. 1991. N 12.

Итальянские пьесы

Пиранделло Л. Лиола. Шесть персонажей в поиска автора. Генрих IV // Пиранделло Л. Пьесы. М., 1960.
Де Филиппо Э. Неаполь - город миллионеров. Филумена Мартурано // Де Филиппо Э. Театр. М., 1983.
Бетти У. Скандал во дворце правосудия // Современная итальянская пьеса: В 2 т. Т.1. М., 1973.
Фо Д. Не играйте с архангелами // Современная драматургия. 1986. N 1.
Вивiani Р. Неаполитанская деревня. Последний уличный бродяга // Вивiani Р. Пьесы. М., 1962.
Моравиа А. Беатриче Ченчи. М., 1957.
Дурси М. Бертольдо при дворе // Современная итальянская пьеса: В 2 т. Т. 1. М., 1973.
Збраджа Д. Роли М. Признания синьоры Эльвиры // Там же. Т.2.
Скуарцина Л. Девушка из Романьи. М., 1961.
Современная итальянская пьеса: В 2 т. Т.1. 1948-1956; Т.2. 1961-1966. М., 1973.

Американские (США) пьесы

О'Нил Ю. Любовь под вязами. Луна для пасынков судьбы // О'Нил Ю. Пьесы: В 2-х т. М., 1971.
О'Нил Ю. Траур - участь Электры. М., 1975.
О'Нил Ю. Курс на восток в Кардифф // Ю'Нил Т. Уильямс. Пьесы. М., 1985.
Андерсон М. Босоногий в Афинах. М., 1988.
Хеллман Л. Лисички // Хеллман Л. Пьесы. М.;Л., 1958.
Уайлдер Т. Наш городок. М., 1979.
Сароян У. Эй, кто-нибудь! // Сароян У. Путь вашей жизни. Пьесы. М., 1966.
Миллер А. Смерть коммивояжера // Миллер А. Пьесы. М., 1960.
Миллер А. После грехопадения // Театр. 1989. N 9.
Миллер А. Цена // Иностранная литература. 1968. N 6.
Хейворд Д. и Д. Порты и Бесс. Л.;М., 1961.
Хенсберри Л. Изюминка на солнце // Иностранная литература. 1959. № 11.
Хенсберри Л. Плакат на окне мистера Сиднея Брустайна // Иностранная литература. 1968. N3.
Болдуин Д. Блюз для мистера Чарли // Иностранная литература. 1964. N 11.
Гибсон У. Двое на качелях М., 1962.
Уильямс Т. Стекланный зверинец. Трамвай «Желание» Сладкоголосая птица юности. /любое издание)
Олби Э. Что случилось в зоопарке. Не боюсь Вирджинии Вульф // Олби Э. "Смерть Бесси Смит" и другие пьесы. М., 1967.
Олби Э. Американская мечта. Крошка Алиса // Современная драматургия. 1995. N 3-4.
Норман М. Спокойной ночи, мама! // Современная драматургия. 1990. № 2.
Кобурн Д. Игра в джин. М., 1980.
Шепард С. Истинный Запад // Театр. 1993. N 3.
Хуан Д. Дом спящих красавиц. Садизм и мазохизм // Драматург. 1995. № 5.
Мамет Д. Жизнь в театре // Современная драматургия. 1997. № 3.
Стейвис Б. Светильник, зажженный в полночь. М., 1980.
Копит А. Папа, бедный папа! Ты не вылезешь из шкапа. Ты повешен нашей мамой между платьем и пижамой // Современная драматургия. 1989. N2.
Шепард С. Где-то в Америке // Современная драматургия. 1990. N 2.
Американские театральные миниатюры. Л., 1960.
Падение города: Сб. американских радиопьес. М., 1974.
Свадьба на шоссе: Одноактные пьесы американских драматургов. М., 1976.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «История зарубежного театра» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению закономерностей развития театра; получить научно обоснованное представление об историческом развитии и современном состоянии актерского, режиссерского, постановочного искусства в театрах разных эпох и стран; усвоить принципы театроведческой историографии и методологии. Студенты должны также приобрести навыки работы с научно-исследовательской, критической, популяризаторской, мемуарной, журналистской и другой театроведческой литературой, приобрести широкую профессиональную эрудицию.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

История ИЗО

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра литературы и искусства**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 1,2,3,4
аудиторные занятия	110	
самостоятельная	34	
часов на контроль	144	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, профессор Громов Николай Николаевич

кандидат искусствоведения, профессор Гришков Валерий Вячеславович

б/с, старший преподаватель Филиппова Светлана Юрьевна

Рабочая программа дисциплины

История ИЗО

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04

Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра литературы и искусства

Протокол от _____ 2023 г. № _

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Врио заведующего кафедрой, доцент Булышева Елена Владимировна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Курс лекций по истории изобразительного искусства знакомит студентов с современными представлениями о главных этапах эволюции художественного мировоззрения, языка живописи и архитектуры. Курс призван обучить студентов навыкам видения и понимания разнообразия художественных форм, отражающих, в конечном итоге, динамику мировоззрения общества. Курс дополняет дисциплины по истории театра, литературы, музыки и является важной частью единого историко-культурного контекста Европы.
2	Задачи. 1. Изучая данный курс, студенты обязаны понять связь идеологии и мировоззрения общества, жизни человека с развитием изобразительного искусства, изменения, происходившие в развитии изобразительного искусства и творческих поисках художников, выявить особенности стилевых направлений и художественного языка мастеров.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Курс «История ИЗО» строится во взаимосвязи с другими дисциплинами, преподаваемыми студентам: «История русской литературы», «История русского театра», «История зарубежной литературы», «История зарубежного театра». Курс «История ИЗО» является важным составляющим в понимании развития мировой культуры.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русской литературы
2	История русского театра
3	История зарубежной литературы
4	История зарубежного театра
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Творческо-производственная практика
2	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика
3	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.1: Анализирует основные тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств
ОПК-1.2: Интерпретирует исторические тенденции развития экранных искусств и исполнительских искусств в контексте других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.3: Осмысляет и критически оценивает основные этапы развития отечественного и зарубежного кинематографа, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	• основные закономерности развития искусства;
3.1.2	• историю отечественного и зарубежного изобразительного искусства;
3.1.3	• исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных произведений изобразительного искусства;
3.2 Уметь:	
3.2.1	• анализировать произведения изобразительного искусства,
3.2.2	• ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Происхождение искусства		
1.1	Происхождение искусства /Лек/	1	1
	Раздел 2. Искусство древнего мира		
2.1	Искусство Египта /Лек/	1	1,5
2.2	Искусство античного общества /Лек/	1	1,5
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	1
	Раздел 3. Искусство Средневековья		
3.1	Особенности периода /Лек/	1	1,5
3.2	Раннехристианское искусство /Лек/	1	1,5
3.3	Искусство Византии /Лек/	1	0,5
3.4	Искусство Западной Европы /Лек/	1	1,5
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	1
	Раздел 4. Искусство эпохи Возрождения		
4.1	Особенности периода /Лек/	1	1,5
4.2	Искусство Возрождения в Италии /Лек/	1	0,5
4.3	Искусство Возрождения в странах Европы /Лек/	1	2
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	1
	Раздел 5. Искусство европейских стран XVII в.		
5.1	Историческая ситуация в Европе в XVII веке. /Лек/	1	1,5
5.2	Искусство Италии XVII века. /Лек/	1	0,5
5.3	Искусство Фландрии XVII века /Лек/	1	0,5
5.4	Искусство Голландии XVII века. /Лек/	1	0,5
5.5	Искусство Испании в XVII веке. /Лек/	1	0,5
5.6	Искусство Франции XVII века. /Лек/	1	0,5
5.7	Самостоятельная работа /Ср/	1	1
	Раздел 6. Искусство Европы и США XVIII века		
6.1	Век просвещения /Лек/	1	1,5
6.2	Искусство Франции XVIII века /Лек/	1	0,5
6.3	Искусство Италии в XVIII веке. /Лек/	1	0,5
6.4	Английское искусство XVIII века. /Лек/	1	0,5
6.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	1
	Раздел 7. Искусство первой половины XIX века		
7.1	Новая эпоха в мировом искусстве /Лек/	1	2

7.2	Искусство Франции первой половины XIX века. /Лек/	1	0,5
7.3	Искусство Испании в конце XVIII – начале XIX веков /Лек/	1	0,5
7.4	Искусство Англии первой половины XIX века /Лек/	1	0,5
7.5	Романтизм во французском искусстве XIX века /Лек/	1	0,5
7.6	Искусство Германии первой половины XIX века /Лек/	1	0,5
7.7	Искусство Франции в середине и второй половине XIX века /Лек/	1	0,5
7.8	Самостоятельная работа /Ср/	1	1
Раздел 8. Художественные течения в искусстве XX века			
8.1	Особенности периода /Лек/	1	2
8.2	Искусство конца XIX века /Лек/	1	1
8.3	Искусство Европы XX века /Лек/	1	0,5
8.4	Искусство США XX века /Лек/	1	0,5
8.5	Искусство Латинской Америки XX века /Лек/	1	0,5
8.6	Искусство Японии XX века /Лек/	1	0,5
8.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	1	36
Раздел 9. Введение в историю русского изобразительного искусства			
9.1	Введение в историю русского изобразительного искусства /Лек/	2	1
Раздел 10. Искусство Древней Руси XII-XVII вв			
10.1	Искусство Древней Руси. /Лек/	2	3
10.2	Формирование местных художественных школ в XI-XIII веках. /Лек/	2	4
10.3	Развитие местных художественных школ и формирование московской художественной традиции в XIV-XV веках. /Лек/	2	4
10.4	Русское искусство эпохи централизованного государства (вторая половина XV – начала XVI вв.). /Лек/	2	4
10.5	Русское искусство XVI века, как период упадка средневековой художественной системы. /Лек/	2	4
10.6	Искусство XVII века /Лек/	2	4
10.7	Самостоятельная работа /Ср/	2	12
10.8	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	2	36
Раздел 11. Изобразительное искусство XVIII- второй половины XIX веков			
11.1	Формирование светской художественной культуры в первой четверти XVIII века. Русское искусство первой трети XVIII века. /Лек/	3	4
11.2	Русское искусство первой трети XVIII века. /Лек/	3	4
11.3	Развитие художественной культуры в середине XVIII века. Расцвет стиля барокко. /Лек/	3	4
11.4	Эпоха классицизма в России. /Лек/	3	4
11.5	Зарождение и эволюция сентиментализма и преромантических тенденций во второй половине XVIII века. /Лек/	3	4
11.6	Эволюция классицизма в первой половине XIX века. /Лек/	3	4
11.7	Романтизм в России в первой половине XIX века. /Лек/	3	3
11.8	Становление и эволюция демократического искусства второй половины XIX века. /Лек/	3	3
11.9	Самостоятельная работа /Ср/	3	6

11.10	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	3	36
Раздел 12. Искусство конца XIX- XX веков			
12.1	Поиски новых путей в искусстве конца XIX - начала XX веков. /Лек/	4	4
12.2	«Новейшие» течения конца XIX века и предреволюционного десятилетия. /Лек/	4	4
12.3	Искусство периода Гражданской войны (1917-1920 гг.) /Лек/	4	4
12.4	Искусство 1921-1932 годов. /Лек/	4	4
12.5	Изобразительное искусство 1930-1950-х годов. /Лек/	4	4
12.6	Изобразительное искусство конца 1950-х-2000-е годы. /Лек/	4	6
12.7	Самостоятельная работа /Ср/	4	10
12.8	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзаменам:

1. Происхождение изобразительного искусства. Специфика художественного творчества. Виды и жанры его проявления.
2. Общая характеристика искусства Древнего Египта.
3. Культура и искусство античного мира. Совершенство форм гуманистического содержания в пластике, вазописи и зодчестве.
4. Поп-арт как явление художественной жизни постиндустриальной эпохи.
5. Искусство Древней Греции периода классики.
6. Альтернативные явления в искусстве 1960-х гг.: реализм, абстракционизм, сюрреализм, поп-арт и др.
7. Искусство Древней Греции времен эллинизма.
8. Искусство Древнего Рима республиканского правления. Скульптурный портрет как самобытное достижение мировой культуры. Новшества в бытовом строительстве и государственном зодчестве.
9. Искусство Древнего Рима при императорах. Помпезность архитектурных строений. Роскошь быта. Декаданс как нравственная и эстетическая норма патрицианской элиты.
10. Общие черты искусства народов Средневековья. Родственные приемы в строительстве, сходство иконографических типов, предпочтение одних и тех же колористических гармоний.
11. Стиль модерн и его эстетическая изысканность в живописи, строительстве, декоративно прикладном искусстве.
12. Искусство ранних христиан. Символика и техника исполнения первых икон. Связь раннехристианского творчества с наследием античного мира.
13. Выставочная жизнь Европы в конце XIX века.
14. Романское искусство. Особенности храмового строительства.
15. Художественные центры Европы в середине и конце XIX века (Париж, Мюнхен, Лондон, Вена).
16. Готика. Специфика храмовых сооружений. Развитие художественной иконографии в витражах, книжных миниатюрах и скульптуре.
17. Привлекательные свойства искусства эпохи Возрождения. Новое мировоззрение и отношение к красоте.
18. Жанры живописи, получившие распространение в европейском искусстве.
19. Раннее Возрождение и его художественные итоги.
20. Известные мастера скульптуры XIX века (О.Роден, А. Майоль, К. Миллес).
21. Высокое Возрождение и творчество гениев искусства (Леонардо, Рафаэль, Микеланджело, Тициан).
22. Мастера европейского рисунка. Графические техники: гравюра, офорт, литография, ксилография. Выразительные возможности каждой из техник.
23. Искусство XVII века (барокко, караваджизм, академизм). Принципиальные различия направлений.
24. Прославленные садово-парковые ансамбли Европы. Стремление к синтезу зодчества и красоты природы.
25. Искусство Франции XVII в. Общая характеристика.
26. Тема, сюжет и композиция в жанровой живописи. Привести яркие примеры по собственному усмотрению.
27. Искусство Испании XVII в. Общая характеристика. Мастера живописи: Веласкес, Мурильо, Рибера, Сурбаран, Кано.
28. Специфика портретной живописи. Привести примеры парадного, камерного, миниатюрного и интимного портретов.
29. Искусство Фландрии XVII в. Рубенс и его последователи.
30. Признаки и свойства ордерной системы в архитектуре.
31. Искусство Голландии XVII в. Малые голландцы и Рембрандт.
32. Тематический и жанровый круг искусства скульптуры.
33. Классицизм и академизм в Искусстве Европы XVIII в.
34. Искусство шпалеры. Европейские центры ткачества.
35. Амбир и рококо в искусстве Европы XVIII в.
36. Специфика искусства книжной иллюстрации. Эволюция книжного убранства от манускриптов до современных технологий. Рукописная книга XX века.
37. Пути развития живописи от романтизма к импрессионизму. Специфика тем, сюжетов и композиционных решений.

38. Задачи и формы монументального искусства. Знаменитые мексиканские муралисты.
39. Особенности и живописные достоинства картин художников-постимпрессионистов.
40. Краткая характеристика современного искусства США. Конфликт между массовой и элитарной культурами.
41. Чем объяснить многообразие художественных методов в искусстве XX века?
42. Особенности художественного языка древнерусской живописи.
43. Монументальная живопись Софийского собора в Киеве.
44. Искусство Владимиро-Суздальского княжества XII-XIII веков.
45. Новгородская архитектура XI-XV веков.
46. Новгородская живопись XII-XV веков.
47. Феофан Грек.
48. Архитектура Москвы конца XIV - начала XV веков.
49. Андрей Рублев.
50. Дионисий.
51. Искусство XVI-XVII веков. Симон Ушаков.
52. Эпоха Петра I как этап истории русского искусства.
53. Архитектура Петербурга первой четверти XVIII века. Д.Трезини.
54. Эпоха барокко в России.
55. Искусство портрета второй половины XVIII века.
56. Российская Академия Художеств в XVIII веке.
57. Ф. И. Шубин.
58. Эпоха классицизма в России. Общая характеристика.
59. О. А. Кипренский и особенности русского романтизма.
60. А. Г. Венецианов и его школа.
61. К. П. Брюллов.
62. А. А. Иванов.
63. П. А. Федотов.
64. Товарищество передвижных художественных выставок. Общая характеристика.
65. И. Е. Репин.
66. В. И. Суриков.
67. Пейзажная живопись второй половины XIX века.
68. Н. Н. Ге.
69. Русское искусство на рубеже XIX - начала XX веков. Общая характеристика.
70. В. А. Серов.
71. М. А. Врубель.
72. К. А. Коровин.
73. Импрессионизм в русской живописи.
74. Художественное объединение «Мир искусства». Общая характеристика.
75. «Союз русских художников». Общая характеристика.
76. Новейшие течения в искусстве России 1910-х годов.
77. В. Э. Борисов-Мусатов.
78. Художники «Голубой розы».
79. К. С. Петров-Водкин
80. «Бубновый валет». Общая характеристика.
81. Футуризм в России.
82. М. Ф. Ларионов, Н. С. Гончарова
83. К. С. Малевич.
84. Аналитическая школа живописи. П.Н.Филонов.
85. В. В. Кандинский.
86. М. З. Шагал.
87. Агитационно-массовое искусство первых лет революции.
88. Ассоциация художников революционной России.
89. Общество станковистов (ОСТ).
90. Советское искусство 1930-х – 1950-х годов.
91. Советское искусство периода Великой Отечественной войны.
92. Новые тенденции в искусстве конца 1950-х - 1970-х годов.
93. Основные тенденции развития искусства 1970-х – 2000-х годов как процесс развития современного русского искусства.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. История зарубежного искусства. М., 1983.
2. История искусства зарубежных стран. Т. I–IV. М., 1982.
3. История русского и советского искусства. Учебное пособие. (Под редакцией Сарабьянова Д.В.). М., 1979.
4. История русского изобразительного искусства. Тематический план курса, списки литературы, контрольные вопросы, синхронистическая таблица. СПб, 2009.

Дополнительная литература:

Зарубежное искусство

1. Акимова Л. И. Искусство Древней Греции. СПб: Азбука-классика, 2007.
2. Арсланов В. Г. История западного искусствознания XX века. М.: Академический проект, 2003.
3. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Пер. с нем. М.: Шевчук В., 2002.
4. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. СПб: Азбука-классика; СПб, 2007.
5. Гнедич П. П. Всеобщая история искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура. М.: Эксмо, 2002.
6. Гомбрих Э. История искусства. М., 1998.
7. Зедльмайр Ханс. Утрата середины. Революция современного искусства. Смерть света / Пер. с нем. С.С. Ванеяна. М.: Территория будущего, 2008.
8. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. 4-е изд., стереотип. М.: Высш. шк., 2007.
9. Классическое искусство от Древности до XX века: Сборник статей Отдела классического искусства Запада Сост. Н.В. Проскурина. – М.: КомКнига, 2007.
10. Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств / Пер. с нем. М.: Шевчук В., 2001.
11. Мировая художественная культура. Эпоха Просвещения. СПб: Питер, 2008.
12. Мировая художественная культура: В 4 т. СПб: Питер, 2007. Т. III., Кн. 1.: XIX век. Изобразительное искусство, музыка и театр.
13. Оганов А.А. Теория искусства. М.: Изд. дом Междунар. ун-та в Москве, 2008.
14. Популярная история живописи: Западная Европа / Авт.-сост. Г. В. Дятлева. М.: Вече, 2001.
15. Ревалд Дж. История импрессионизма. М., 1995.
16. Садохин А. П. Мировая художественная культура. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
17. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: в 2 т. М.: Академия, 2007.
18. Тэн И. Философия искусства: Живопись Италии и Нидерландов. М.: Изобразительное искусство, 1995.
19. Холл Джеймс. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1997.
20. Энциклопедия живописи. М., 1997.
21. Яковлева Н. А. Практикум по истории изобразительного искусства: учебно-методическое пособие для художественно-педагогических вузов. М.: Высшая школа.
22. Янсон Х.В. и Энтони Ф.Янсон. Основы истории искусства. СПб, 1996.

Русское искусство

23. Авангард остановленный на бегу. Авт. сост. Е.Ф.Ковтун, М.М.Бабаназарова. Л., 1989.
24. Алленов М.М., Евангулова О.С., Лифшиц Л.И. Русское искусство X - начала XX века. М., 1989.
25. Бобринская Е.А. Концептуализм. М., 1994.
26. Бобринская Е.А. Футуризм. М., 2000.
27. Дадамян Г. Г. Атлантида советского искусства 1917-1991. Часть 1. 1917-1932. М., 2010.
28. Ильина Т. В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия : учеб. для бакалавров. М., 2013.
29. Крусанов А. В. Русский авангард: 1907-1932. Исторический обзор. (В 3-х т.). М.: Новое литературное обозрение, 2010.
30. Ленинградский андеграунд. Начало. Л., 1990.
31. «Мир искусства». Авт. вступ. ст. и сост. Петров В.Н. М., 1975.
32. Павел Филонов и его школа. ГРМ совместно с Городским Кунстхалле. Сб. статей Е.Петрова и Ю.Хартен. Кельн. 1991.
33. Поспелов Г.Г. Бубновый валет. Примитив и городской фольклор в московской живописи 1910-х годов. М., 1990.
34. Русакова А.А. Символизм в русской живописи. М., 1995.
35. Русские живописцы начала XX века. (Новые направления). Авт. вступ. ст. и сост. Сарабьянов Д.В. М., 1973.
36. Сарабьянов Д.В. История русского искусства второй половины XIX века. М., 1989.
37. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX - начала XX веков. М., 1993.
38. Турчин В.С. Эпоха романтизма в России. М., 1981.
39. Холмогорова О.В. Соц-арт. М., 1994.
40. Эфрос А. Два века русского искусства. М., 1969.

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

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

Любые сайты, посвященные русскому и зарубежному искусству, художественным стилям, творчеству отдельных художников.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.
- В объем самостоятельной работы студента может включаться посещение постоянных экспозиций в музеях, выставках, просмотр альбомов.

Для успешного и полного освоения дисциплины «История ИЗО» в самостоятельной работе студенту необходимо обратить первостепенное внимание на основные принципы развития живописи и архитектуры, подкреплять освоенный материал самостоятельным посещением постоянных экспозиций Эрмитажа и Русского музея.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История русской литературы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра литературы и искусства**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **7 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	252	Виды контроля в семестрах: контрольная работа 3,5 зачет с оценкой 4 экзамен 6
в том числе:		
аудиторные занятия	114	
самостоятельная	93	
часов на контроль	45	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, врио зав. кафедрой, доцент Булышева Елена Владимировна

кандидат филологических наук, доцент Дождикова Надежда Александровна

кандидат искусствоведения, профессор Чирва Юрий Николаевич

Рабочая программа дисциплины

История русской литературы

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра литературы и искусства

Протокол от _____ 2023 г. № _

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Врио зав. кафедрой Булышева Елена Владимировна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель данного курса – максимальное усвоение будущими специалистами глубоких и развернутых представлений об историко-литературном процессе в целом и специфике каждого его периода.
2	Задачи: уяснение сущности и содержания основных литературных направлений, течений, школ. Формирование представлений о генезисе и этапах развития русской литературы, основных особенностях развития русской литературы в контексте истории страны и истории отечественной и мировой культуры. Формирование представлений о творчестве писателей и поэтов, оказавших существенное влияние на литературный процесс своего времени, об идейно-художественной проблематике и поэтике наиболее значимых произведений каждого периода. Ознакомление студентов с новейшими достижениями литературоведческой науки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Дисциплина «История русской литературы» опирается на материал дисциплины «Русский язык и культура речи». Дисциплина является базовой и находится во взаимодействии с искусствоведческими курсами «История зарубежной литературы», «История русского ИЗО», «История зарубежного ИЗО», «История русского театра», «История зарубежного театра», «История музыки».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Русский язык и культура речи
2	История зарубежной литературы
3	История зарубежного театра
4	История музыки
5	История русского театра
6	История ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.1: Анализирует основные тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств
ОПК-1.2: Интерпретирует исторические тенденции развития экранных искусств и исполнительских искусств в контексте других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.3: Осмысляет и критически оценивает основные этапы развития отечественного и зарубежного кинематографа, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств
ОПК-3: Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной или сценической интерпретации
ОПК-3.1: Ориентируется в основных тенденциях развития мировой литературы и искусства
ОПК-3.2: Применяет знания закономерностей развития мирового искусства и общих основ теории кино в процессе анализа литературных произведений и их экранной или сценической интерпретации
ОПК-3.3: Осуществляет создание собственного аудиовизуального проекта с учетом знаний, полученных в процессе художественного анализа различных произведений искусства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии театра, литературы, музыки, кино; исторические факты и имена, связанные с формированием театров, созданием конкретных спектаклей, музыкальных и кинопроизведений, включая современные;
3.2	Уметь:
3.2.1	оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического контекста; анализировать произведения литературы и искусства;
3.3	Владеть:
3.3.1	профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. История древнерусской литературы		
1.1	Древнерусская литература как искусство средневековья. /Лек/	3	0,5
1.2	Древнерусская литература XII века. /Лек/	3	1,5
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	3	4
	Раздел 2. История русской литературы XVIII века		
2.1	Русский классицизм. /Лек/	3	2
2.2	Русский сентиментализм. Творчество Н.М. Карамзина. /Лек/	3	2
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	3	4
	Раздел 3. Русская литература XIX века (первая половина)		
3.1	Литература нач. XIX века. Общая характеристика. /Лек/	3	6
3.2	Творчество А. С. Пушкина в движении русской литературы. /Лек/	3	6
3.3	Литературно-общественное движение 1826-1830-х годов. /Лек/	3	8
3.4	Литературно-общественное движение 1840-х годов. /Лек/	3	4
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	3	16
	Раздел 4. Русская литература XIX века (вторая половина)		
4.1	Русская литература 1860-х годов. /Лек/	4	14
4.2	Литература 1870-х годов. /Лек/	4	6
4.3	Литература 1880-1890-х гг. /Лек/	4	6
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	4	37
4.5	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	4	9
	Раздел 5. Русская литература 1890 - 1910-х гг. (Серебряный век)		
5.1	Введение. Литературная ситуация рубежа XIX - XX веков. Общая характеристика. /Лек/	5	2
5.2	Символизм. Старшие символисты. /Лек/	5	4
5.3	Младшие символисты. /Лек/	5	4
5.4	А. И. Куприн. /Лек/	5	4
5.5	М. Горький в дооктябрьский период. /Лек/	5	2
5.6	Л. Н. Андреев. /Лек/	5	3

5.7	И. А. Бунин. /Лек/	5	3
5.8	Акмеизм. /Лек/	5	3
5.9	Футуризм. /Лек/	5	3
5.10	Сатирическая литература эпохи. /Лек/	5	2
5.11	Самостоятельная работа /Ср/	5	24
Раздел 6. Русская литература конца 1910 - 1920-х гг.			
6.1	Литературная ситуация 1917 – 1920-х гг. /Лек/	6	2
6.2	Поэтический отклик на революцию 1917 г. /Лек/	6	2
6.3	Особенности развития прозы 1920-х гг. /Лек/	6	2
6.4	Тема революции и гражданской войны в прозе 1920-х гг. /Лек/	6	1
6.5	Традиция антиутопии в русской литературе 1920-х гг. /Лек/	6	1
6.6	Русская сатира 1920-х гг. /Лек/	6	1
6.7	Советский исторический роман 1920-х гг. /Лек/	6	1
6.8	Судьба интеллигенции и судьба народа в литературе эпохи. /Лек/	6	1
6.9	Судьбы поэзии в 1920 – 30-е гг. /Лек/	6	1
6.10	Самостоятельная работа /Ср/	6	1
Раздел 7. Русская литература 1930-х - начала 1950-х гг.			
7.1	Литературное развитие 1930-х гг. /Лек/	6	1
7.2	Горький в советские годы. /Лек/	6	1
7.3	Литературная судьба М. А. Булгакова. Роман "Мастер и Маргарита". /Лек/	6	1
7.4	Литература первой волны русской эмиграции. /Лек/	6	1
7.5	Литература эпохи Великой Отечественной войны. /Лек/	6	1
7.6	Литература первых послевоенных лет. /Лек/	6	1
7.7	Самостоятельная работа /Ср/	6	1
Раздел 8. Русская литература середины 1950 – начала 1970-х гг.			
8.1	Развитие русской литературы эпохи «оттепели». /Лек/	6	1
8.2	«Деревенская» проза. /Лек/	6	1
8.3	Роман Б. Пастернака "Доктор Живаго". /Лек/	6	1
8.4	Лагерная тема в русской литературе 1960-70-х гг. /Лек/	6	1
8.5	Лирическая и романтическая проза 1950-60-х гг. /Лек/	6	1
8.6	Поэзия 1950 - 60-х гг. /Лек/	6	1
8.7	Самостоятельная работа /Ср/	6	2
Раздел 9. Русская литература 1970-х –1980-х гг.			
9.1	Литературная ситуация начала 1970 – 1980-х гг. /Лек/	6	1
9.2	Самостоятельная работа /Ср/	6	2
Раздел 10. Русская литература последних десятилетий.			
10.1	Литературное развитие 1980 - 2000-х гг. Особенности прозы. /Лек/	6	1

10.2	Литература постмодернизма. /Лек/	6	1
10.3	Русская поэзия последних десятилетий XX - начала XXI вв. /Лек/	6	1
10.4	Самостоятельная работа /Ср/	6	2
10.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету с оценкой (4 сем.):

1. Русский классицизм.
2. Поэзия М.В. Ломоносова.
3. Поэзия Г.Р. Державина.
4. Жизнь и творчество А.Н. Радищева.
5. Поэзия А.П. Сумарокова.
6. Русская сатирическая журналистика 1769-1774 годов. Н.И. Новиков.
7. Творчество Н.М. Карамзина.
8. Русский романтизм.
9. Поэзия В.А. Жуковского.
10. Поэзия К.Н. Батюшкова.
11. Басни И.А. Крылова.
12. Литературная позиция и поэзия декабристов. Поэзия К.Ф. Рыльева.
13. Идеино-художественная проблематика лирики А.С. Пушкина 1813-1820-х годов.
14. Поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». История создания и идеино-художественная проблематика.
15. Лирика А.С. Пушкина 1820-1825-х годов. Идеино-художественная проблематика.
16. Южные поэмы А.С. Пушкина. Идеино-художественная проблематика и поэтика.
17. Лирика А.С. Пушкина 1826-1830-х годов. Идеино-художественная проблематика и поэтика.
18. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Идеино-художественная проблематика и поэтика. Споры современников вокруг романа.
19. Поэмы А.С. Пушкина «Полтава» и «Медный всадник». Проблематика и поэтика.
20. А.С. Пушкин. «Повести Белкина». «Пиковая дама». Идеино-художественная проблематика и поэтика.
21. Повести А.С. Пушкина «Дубровский» и «Капитанская дочка». Проблематика и поэтика.
22. Лирика А.С.Пушкина 1830-х годов. Идеино-художественная проблематика.
23. Идеино-художественная проблематика лирики М.Ю. Лермонтова.
24. Поэмы М.Ю. Лермонтова. Идеино-художественная проблематика и поэтика.
25. Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Идеино-художественная проблематика и поэтика.
26. Повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» Идеино-художественная проблематика и поэтика.
27. Цикл повестей Н.В. Гоголя «Миргород». Проблематика и поэтика.
28. Н.В. Гоголь «Петербургские повести». Идеино-художественная проблематика цикла.
29. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души». Идеино-художественная проблематика.
30. «Натуральная школа» в русской литературе 1840-х годов. История создания. Основные идеино-художественные принципы. В.Г. Белинский как теоретик «натуральной школы».
31. Творчество Ф.М. Достоевского. 1840-х годов. Проблематика и поэтика.
32. «Записки охотника» И.С. Тургенева. Проблематика и поэтика.
33. Творчество А.И. Герцена 1840-х годов. Проблематика и поэтика.
34. Роман И.А. Гончарова «Обыкновенная история». Проблематика и поэтика.
35. Поэзия Ф.И. Тютчева.
36. Поэзия А. А. Фета.
37. Роман И.С.Тургенева «Рудин». Идеино-художественная проблематика.
38. Романы И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» и «Накануне». Идеино-художественная проблематика.
39. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». Проблематика и поэтика. Споры вокруг романа. Антонович, Герцен и Писарев о романе.
40. Роман И.А. Гончарова «Обломов». Проблематика и поэтика.
41. Роман И.А. Гончарова «Обрыв». Проблематика и поэтика.
42. Роман И.С. Тургенева «Дым». Проблематика и поэтика.
43. Основные проблемы эстетики Н.Г. Чернышевского. Литературно-критическая деятельность Н.Г. Чернышевского.
44. Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?». Проблематика и поэтика.
45. Лирика Н.А. Некрасова 1850-1860-х годов. Характер лирического героя. Проблематика и поэтика стихотворений.
46. Поэмы Н.А. Некрасова «Саша», «В.Г. Белинский», «Несчастные».
47. Поэмы Н.А. Некрасова «Коробейники», «Мороз, Красный нос», «Зеленый шум», «Железная дорога». Проблематика и поэтика.
48. Литературно-критическая деятельность Н.А. Добролюбова. Проблематика статей. Проблемы «реальной критики».
49. Трилогия Л.Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность». Проблематика и поэтика.
50. Поэмы Н.А. Некрасова «Дедушка» и «Русские женщины». Проблематика и поэтика.
51. Лирика Н.А. Некрасова 1860-1870-х годов. Проблематика и поэтика.

52. Поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Проблематика и поэтика.
53. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Идеино-художественная проблематика и поэтика.
54. Роман Ф.М. Достоевского «Идиот». Идеино-художественная проблематика.
55. Роман Ф.М. Достоевского «Бесы». Идеино-художественная проблематика.
56. Роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Идеино-художественная проблематика и поэтика.
57. М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города». Проблематика и поэтика.
58. Роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы». Проблематика и поэтика.
59. М.Е. Салтыков-Щедрин. «Сказки». Проблематика и поэтика.
60. Л.Н. Толстой. «Война и мир». Вопросы идеино-художественной проблематики, жанра, стиля.
61. Л.Н. Толстой. «Война и мир». Философия истории в романе.
62. Роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина». Идеино-художественная проблематика.
63. Роман Л.Н. Толстого «Воскресение». Идеино-художественная проблематика.
64. Повести Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» и «Крейцера соната». Проблематика и поэтика.
65. Творчество В.М. Гаршина.
66. Творчество Н.С. Лескова.
67. Творчество В.Г. Короленко.
68. Повести и рассказы А.П. Чехова 1880-1890-х годов. Проблематика и поэтика.
69. Повести и рассказы А.П. Чехова 1890-1903 годы. Проблематика и поэтика.

Вопросы к экзамену (6 сем.):

1. Литературное движение 1917 - 1929 годов. Политика партии большевиков в области искусства. Взгляды на искусство представителей различных идеино-художественных направлений. Возникновение литературы русского зарубежья.
2. Литературные группировки 1920-х годов.
3. Пролетарская поэзия первых лет советской власти. Поэзия З.Гиппиус, М.Волошина и Ф.Сологуба
4. Творчество А.Блока и В.Брюсова советской эпохи.
5. Лирика В.В.Маяковского советской эпохи.
6. Поэмы В.В.Маяковского 1920-х годов.
7. Творчество А.Белого советской эпохи.
8. Поэзия А.А.Ахматовой советской эпохи.
9. Поэзия О.Э.Мандельштама советской эпохи.
10. Поэзия С.А.Есенина.
11. Литературные портреты М.Горького.
12. М.Горький. «Жизнь Клима Самгина». Идеино-художественная проблематика и основные образы.
13. Роман К.А.Федина «Города и годы».
14. Повести и рассказы о гражданской войне Вс.Иванова, Б.Пильняка, А.Малышкина, А.Серафимовича.
15. Повести Б.А.Лавренева.
16. Повести И.Бабеля «Конармия» и А.Фадеева «Разгром».
17. «Донские рассказы» М.Шолохова и роман А.Веселого «Россия, кровью умытая».
18. Романы Л.Леонова «Барсуки» и «Вор».
19. Романтическая литература 1920-х годов. Поэзия Э.Багрицкого, Н.Тихонова, М.Светлова.
20. Творчество А.Грина.
21. Сатирическая проза 1920-1930-х годов. Творчество М.М.Зощенко.
22. Сатирические повести М.А.Булгакова.
23. Романы И.Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».
24. Роман М.А.Булгакова «Белая гвардия».
25. Русская антиутопия 1920-х годов. Роман Е.Замятина «Мы».
26. Творчество А.Платонова.
27. Роман Ю.Олеши «Зависть».
28. Советский исторический роман 1920-х годов. Романы О.Форш, А.Чапыгина, Ю.Тынянова.
29. Роман А.Толстого «Петр Первый».
30. Роман М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита».
31. Политика коммунистической партии в области литературы и искусства в 1930-е годы. Создание Союза советских писателей. Основные идеи искусства социалистического реализма.
32. Советский «трудовой» роман 1920- 1930-х годов.
33. Советский «роман воспитания» 1920- 1930-х годов.
34. Трилогия А.Н.Толстого «Хождение по мукам».
35. Проблемы позднего литературного авангарда. ОБЭРИУ.
36. Поэзия М.И.Цветаевой 1910 - 1922 годов.
37. Поэзия М.И.Цветаевой 1922 - 1941 годов.
38. Поэзия В.Ходасевича.
39. Творчество В.В.Набокова.
40. Творчество М.Алдана.
41. Поэзия и публицистика периода Великой Отечественной войны.
42. Великая Отечественная война в советской прозе 1945 - 1955 годов.
43. Роман Л.Леонова «Русский лес».
44. «Деревенская тема» в послевоенной русской литературе. Творчество В.Овечкина, Е.Дороша, В.Тендрякова.
45. Проблемы советского «производственного романа» и романы Д.Гранина «Искатели» и Г.Николаевой «Битва в пути».
46. Повести П.Нилина.
47. Творчество В.Ф.Тендрякова.
48. Поэзия А.Т.Твардовского.

49. Рассказы 1950-х - 1960-х годов. А.Яшин, Ю.Казаков, Ю.Нагибин.
50. Повести о войне Ю.Бондарева, Г.Бакланова, В.Богомолова, К.Воробьева.
51. Творчество К.М.Симонова.
52. Творчество Д.А.Гранина.
53. Творчество С.А.Залыгина.
54. Творчество В.М.Шукшина.
55. Творчество В.Белова и В.Распутина.
56. Поэзия А.Вознесенского, Е.Евтушенко, Р.Рождественского.
57. Роман Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго».
58. Поэзия Б.Л.Пастернака.
59. Повесть и рассказы А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисовича», «Случай на станции Кочетовка», «Матренин двор», «Для пользы дела».
60. Роман А.И.Солженицына «В круге первом».
61. Повесть А.И.Солженицына «Раковый корпус».
62. Роман А.И.Солженицына «Август четырнадцатого» и общая проблематика повествования «Красное колесо».
63. Роман В.Гроссмана «Жизнь и судьба».
64. Роман Ю.Домбровского «Факультет ненужных вещей».
65. «Колымские рассказы» В.Шаламова.
66. Романы В.Дудинцева «Не хлебом единым» и «Белые одежды».
67. Социально-психологическая проза 1960 - 1970-х годов. Повести Ю.Трифонов.
68. Поэзия И.Бродского.
69. Поэзия «бардов» А.Галича, Б.Окуджавы, В.Высоцкого.
70. Проза А.Битова.
71. Социально-философская фантастика Стругацких.
72. Сатирическая проза 1970- 1980-х годов. Ф.Искандер, В.Войнович.
73. Творчество В.Астафьева.
74. Творчество В.Аксенова.
75. Поэзия 1980- 1990-х годов. Основные проблемы.
76. Проза 1980 - 1990-х годов. Основные проблемы.
77. Творчество С.Довлатова.
78. Творчество Г. Владимова.
79. Поэзия Н. Рубцова.
80. Творчество В.Маканина. Роман «Андеграунд, или Герой нашего времени».
81. «Женская проза» конца XX в.
82. Проблемы постмодернизма в русской литературе конца XX века. Первые образцы литературного постмодерна.
83. Проза постмодернизма: С.Соколов, Вен.Ерофеев, В.Пьецух, В.Пелевин и др. (автор по выбору).
84. Поэзия постмодернизма: Т.Кибиров, Л.Рубинштейн, Е.Шварц и др.
85. Особенности русской поэзии конца XX в.
86. Литература начала XXI века.

5.2. Темы письменных работ

Темы для контрольных работ:

3 семестр:

1. Русская летопись. «Повесть временных лет». Структура. Содержание. Идеиная направленность.
2. Жанр «жития» в древней русской литературе. Жития Феодосия Печерского и Бориса и Глеба.
3. Ораторский жанр (жанр красноречия) в древней русской литературе. «Слово о законе и благодати» Иллариона. «Поучение» Владимира Мономаха.
4. «Слово о полку Игореве». История открытия и публикации. Датировка и вопрос о подлинности «Слова». Жанр, стиль и идейно-художественная проблематика «Слова».
5. Жанр «хождения» в древней русской литературе. «Хождение Даниила». «Хождение за три моря» Афанасия Никитина.
6. «Моление» Даниила Заточника. Две редакции памятника и их идейно-художественная направленность.
7. Жанр воинской повести. «Повесть о разорении Рязани Батыем».
8. «Задонщина». Идеино-художественная проблематика повести.
9. «Повесть о Петре и Февронии Муромских» и поэтика «сюжетной» повести XVI века.
10. Переписка Ивана Грозного и Андрей Курбского как образец публицистики XVI века.
11. «Повесть о Горе-Злочастии» и нравоучительная литература XVII века.
12. «Повесть о Фроле Скобееве» и бытовая литература XVII века.
13. Идеино-художественная проблематика «Жития протопопа Аввакума».

5 семестр:

1. Литературное движение рубежа XIX - XX веков. Основные понятия. Этапы развития.
2. Русский символизм, его философско-эстетические особенности. «Старшие» символисты. Литературные манифесты 1890-х гг. Символизм и декадентство.
3. Поэзия Н.М. Минского, З.Н.Гиппиус, Д.С.Мережковского.
4. Поэзия К.Д.Бальмонта, В.Я.Брюсова.
5. Творчество Ф.К.Сологуба.
6. «Младшие» символисты. Философско-эстетические основы творчества младосимволистов. Влияние идей и поэзии Вл.Соловьева. Теургизм и жизнетворчество.
7. Лирика А.А.Блока первого и второго томов "Стихотворений" (1898-1908).
8. Лирика А.А.Блока третьего тома "Стихотворений" (1908-1916).

9. Поэмы А.А.Блока «Соловьиный сад», «Возмездие»
10. Поэзия А.Белого.
11. Поэзия Вяч.Иванова. Теоретическое наследие Вяч. Иванова и его роль в судьбах символизма.
12. Поэзия И.Ф.Анненского.
13. Проза русских символистов. Трилогия Д.С.Мережковского "Христос и антихрист".
14. Роман А.Белого "Петербург".
15. Творческий путь М.Горького в 1900 - е годы.
16. Творчество М.Горького 1910-х годов.
17. Творчество И.А.Бунина 1892 - 1911 годов.
18. Творчество И.А.Бунина 1912 - 1923 годов.
19. Творчество И.А.Бунина 1920 - 1940-х годов. «Жизнь Арсеньева». «Темные аллеи».
20. Творчество А.И.Куприна 1895 - 1906 годов.
21. Творчество А.И.Куприна 1907 - 1919 годов.
22. Творчество Л.Н.Андреева 1898 - 1906 годов.
23. Творчество Л.Н.Андреева 1907 - 1919 годов.
24. Творчество А.М.Ремизова.
25. Проблема акмеизма. Литературная позиция акмеистов. Поэзия Н. С. Гумилева.
26. Дооктябрьская поэзия А.А.Ахматовой и О.Э.Мандельштама.
27. Дооктябрьская поэзия С.А. Есенина.
28. Русский футуризм. Основные направления художественного эксперимента.
29. Дооктябрьское творчество В.В.Маяковского.
30. Поэзия В.Хлебникова.

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. История русской литературы: в 4 т. 1980-1983.
2. История русской литературы XIX века: в 2 т. М., 1998; 2001.
3. Русская литература рубежа веков: 1890 – начало 1920: в 2 кн. М., 2000; 2001.
4. Гордович К.Д. История отечественной литературы XX века. СПб., 2005.
5. Черняк М.А. Современная русская литература. М., 2008.

Дополнительная литература:

- I.
1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.
2. Берковский Н.Я. О русской литературе: Сб. статей. Л., 1985.
3. Благой Д.Д. От Кантемира до наших дней: В 2-х т. М., 1979. Т. 1-2.
4. Бялый Г.А. Русский реализм: От Тургенева к Чехову. Л., 1990.
5. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1989.
6. Виноградов И.И. Духовные искания русской литературы. М., 2005.
7. Гинзбург Л.Я. О лирике. Л., 1974.
8. Гинзбург Л.Я. О литературном герое. Л., 1979.
9. Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л., 1977.
10. Гудзий Н.К. История древней русской литературы. 8-е изд. М., 2002.
11. Гуковский Г.А. Русская литература XVIII века. Переизд. М., 2003.
12. История романтизма в русской литературе: В 2-х т. М., 1979. Т. 1-2.
13. История русской литературы 10-17 веков / Под ред. Д.С. Лихачева. М., 1980.
14. История русской литературы XIX века: Вторая половина. Под ред. Н.Н. Скатова. М., Просвещение, 1987.
15. История русской литературы XIX века: 1800-1830-е годы: В 2 ч. / Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. М., 2001.
16. История русской литературы XIX века: 40-60-е годы / Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. М., 2006.
17. История русской литературы XIX века: 70-90-е годы / Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой, В.Б. Катаева. М., 2001.
18. История русской литературы: В 4-х т. Т.4 / АН СССР, ИРЛИ. - Л., 1983.
19. История русской литературы конца XIX - начала XX века: в 2 тт. /РАН ИМЛИ. Под ред. В.А. Келдыша. - М., 2007.
20. История русской литературы: XX век: Серебряный век / Под ред. Ж.Нива и др. - М., 1995.
21. История русской поэзии: В 2 т. Л., 1968-1969. Т. 1-2.
22. История русского романа: В 2 т. М.-Л., 1962-1964. Т.1-2.
23. Кулешов В.И. Этюды о русских писателях: Исследования и характеристики. М., 1982.
24. Кулешов В.И. История русской литературы XIX века: Учебное пособие для вузов. 3-е изд., доп., испр. М., 2005.
25. Лакшин В.Я. Пять великих имен: Статьи, исследования, эссе. М., 1988.
26. Линков В.Я. История русской литературы XIX века в идеях. М., 2002.
27. Лотман Ю.М. Карамзин. СПб, 1997.
28. Лотман Л.М. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века: Истоки и эстетическое своеобразие. Л., 1974.
29. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. М., 1988.
30. Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб, 1996.
31. Лотман Ю.М. О русской литературе. СПб, 1997.
32. Макогоненко Г.П. Избранные работы: О Пушкине, его предшественниках и наследниках. Л., 1987.
33. Манн Ю.В. Диалектика художественного образа. М., 1987.

34. Н.М. Карамзин: pro et contra. СПб, 2006.
 35. Роднянская М.Б. Движение литературы: В 2-х томах. М., 2006.
 36. Серман И.Э. Русский классицизм: Поэзия. Драма. Сатира. Л., 1973.
 37. Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей: Статьи и исследования о русских классиках. М., 1972.
 38. Скафтымов А.П. Поэтика художественного произведения. М., 2007.
 39. Смена литературных стилей: На материале русской литературы XIX – XX веков. М., 1974.
 40. Смирнов А.А. Литературная теория русского классицизма. М., 1981.
 41. Теория литературных стилей. Типология стилистического развития нового времени. Классический стиль. Соотношение гармонии и дисгармонии в стиле. М., 1976.
 42. Теория литературных стилей. Современные аспекты изучения. Стиль как предмет литературоведения. Стиль и творческая индивидуальность. Стиль и другие категории поэтики. Стилистическая целостность произведения. Развитие стилей и литературный процесс. М., 1972.
 43. Ф.И. Тютчев: pro et contra. СПб, 2005.
 44. Фридендер Г.М. Литература в движении времени: Историко-литературные и творческие очерки. М., 1983.
 45. Хализев В.Е. Ценностные ориентиры русской классики. М., 2005.
 46. Чуковский К.И. Люди и книги. 2-е изд. М., 1960.
 47. Шкловский В.Б. Избранное: В 2-х т. М., 1983.
 48. Эйдельман Н.Я. Пушкин и декабристы. М., 2005.
 49. Эйхенбаум Б.М. О поэзии. Л., 1969.
 50. Эйхенбаум Б.М. О прозе: Сб. статей. Л., 1969.
- II.
1. Бабичева М.Е. Писатели второй волны русской эмиграции: биобиблиографические очерки. М., 2005.
 2. Баевский В.С. История русской литературы XX века. Компендиум. - М., 2003.
 3. Бушлакова Т.П. Литература русского зарубежья: Курс лекций. М., 2003.
 4. Быков Д. Борис Пастернак. (ЖЗЛ). 2005.
 5. Быков Д. Булат Окуджава (ЖЗЛ). 2009.
 6. Воскресенская М. А. Символизм как мировидение Серебряного века. Социокультурные факторы формирования общественного сознания российской культурной элиты рубежа XIX – XX века. М., 2005.
 7. Десять лучших романов XX век: Сб. статей. М., 2004.
 8. Зайцев В.А. Лекции по истории русской поэзии XX века (1940-2000-е гг.). - М., 2009.
 9. История русской литературы: В 4-х т. Т.4 / АН СССР, ИРЛИ. - Л., 1983.
 10. История русской литературы конца XIX - начала XX века: в 2 тт. /РАН ИМЛИ. Под ред. В.А. Келдыша. - М., 2007.
 11. История русской литературы: XX век: Серебряный век / Под ред. Ж.Нива и др. - М., 1995.
 12. История русской литературы XX века: Учеб. пособие: В 4 кн. /Под ред. Л.Ф.Алексеевой. - М., 2005 (кн.1-2), 2006 (кн.3), 2008 (кн.4).
 13. Литературная энциклопедия русского зарубежья: 1918 – 1940. Т.1 (Писатели русского зарубежья). – М.,1994; Т.2– М., 2000; Т.3 – М., 2002.
 14. Литературные манифесты от символистов до наших дней. М., 2000.
 15. Лурье Я. С. В краю непуганых идиотов. Книга об Ильфе и Петрове. СПб, 2005.
 16. Русская литература XX- начала XXI века: в 2 томах /под ред. Л.П.Кременцова. – М., 2009. Можно также более раннее издание: Русская литература XX века: В двух томах. /Под ред. Л.П.Кременцова. Т.1: 1920 - 1930-е годы. Т.2: 1940 - 1990-е годы. М., 2005.
 17. Русская литература XX века: Прозаики. Поэты. Драматурги: Биобиблиографический словарь: В 3 томах. /РАН, ИРЛИ. - М., 2005. Можно более раннее издание: Русская литература XX века: Прозаики. Поэты. Драматурги: Русские писатели: XX век. Биобиблиографический словарь: В 2 ч. /Под ред. Н.Н.Скатова. - М., 1988.
 18. Русская литература XX века: Школы. Направления. Методы творческой работы. СПб, 2002.
 19. Смирнова Л.А. Русская литература конца XIX - начала XX века. М., 2001. Теоретико-литературные итоги XX века: В 2 т. М., 2003.
 20. Современная русская литература (1990-е гг. – начала XXI в) СПб.-М., 2005.
 21. Соколов А.Г. История русской литературы конца XIX - начала XX века. 4-е изд. - М., 2000.
 22. Соколов А.Г. Поэтические течения в русской литературе конца XIX - начала XX века: Хрестоматия. - М., 1988.
 23. Струве Г.П. Русская литература в изгнании. - М.- Париж, 1996.
 24. Янгфельдт Б. Ставка – жизнь: Владимир Маяковский и его круг. М., 2009.
- Древняя русская литература:
Хрестоматия по древней русской литературе / Сост. Н.К. Гудзий. 8-е изд. М., 2003.
«Изборник»: Сборник произведений литературы Древней Руси. М., 1979.
Повесть временных лет. Слово о законе и благодати Илариона. Поучение Мономаха. Житие Феодосия Печерского. Сказание о Борисе и Глебе. Хождение Даниила. Слово о полку Игореве. «Моление» Даниила Заточника. Житие Александра Невского. Слово о погибели русской земли. Повесть о разорении Рязани Батыем. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Задонщина. Повесть о Петре и Февронии Муромских. Переписка А. Курбского с Иваном Грозным. Повесть о Горе-Злочастии. Повесть о Шемякином суде. Повесть о Фроле Скобееве. Повесть о Савве Грудцыне. Житие протопопа Аввакума.
Литература XVIII века:
Ломоносов М.В. Разговор с Анакреоном. Ода на день восшествия на престол Елизаветы, 1747 года. Ода, выбранная из Иова. Утреннее размышление. Вечернее размышление. Гимн бороде.
Сумароков А.П. Ода Елизавете Петровне, 1843 года. Ода Екатерине Второй, 1762 года. Элегии. Сатиры. Песни. Притчи.
Новиков Н.И. Статьи из журналов «Живописец» и «Трутенъ» (по хрестоматии).
Радищев А.Н. Вольность. Путешествие из Петербурга в Москву. Осьмнадцатое столетие.
Державин Г.Р. На смерть князя Мещерского. К первому соседу. Власителям и судиям. Фелица. Бог. Водопад. На птичку. Вельможа. Приглашение к обеду. Памятник. Русские девушки. Цыганская пляска. Снегирь. Шуточное желание. Евгению.

Жизнь Званская.

Карамзин Н.М. Бедная Лиза. Остров Борнгольм. Марфа Посадница. Чувствительный и холодный. Мелодор к Филалету. Филалет к Мелодору. Главы из «Истории государства Российского».

Литература XIX века:

Жуковский В.А. Вечер. Певец. Песня (Кольцо души-девицы). К портрету Гете. Невыразимое. Таинственный посетитель. Людмила. Певец во стане русских воинов. Светлана. Ивиковы журавли. Теон и Эсхин. Двенадцать спящих дев.

Батюшков К.Н. Совет друзьям. Ложный страх. Элизий. Мои пенаты. К Дашкову. Переход русских войск через Неман.

Вакханка. Мои гении. Элегия. Есть наслаждение и в дикости лесов. Изречение Мельхиседека.

Глинка Ф.Н. Сон на чужбине. Плач пленных иудеев. Песнь узника. Москва. В защиту поэта.

Крылов И.А. Басни (по выбору).

Кюхельбекер В.К. К Пушкину и Дельвигу. Греческая песнь. К Ахатесу. Тень Рылеева. 19 октября. Участь русских поэтов.

Доевский А.И. Бал. Сон поэта. Струн вещей пламенные звуки.

Раевский В.Ф. Послание Г.С. Батенькову. Певец в темнице. К друзьям. На смерть моего скворца.

Рылеев К.Ф. К временщику. На смерть Байрона. Я ль буду в роковое время. Стансы. Посвящение А.А. Бестужеву. Думы. Войнаровский.

Боратынский Е.А. Пирры. Разлука. Уныние. Родина. Разуверение. Бал. Муза. На смерть Гете. Последний поэт. Признание. Приметы. Пироскаф.

Пушкин А.С. Стихотворения. Руслан и Людмила. Кавказский пленник. Бахчисарайский фонтан. Цыганы. Граф Нулин.

Полтава. Медный всадник. Евгений Онегин. Повести Белкина. Пиковая дама. Дубровский. Капитанская дочка.

Лермонтов М.Ю. Стихотворения. Мцыри. Демон. Тамбовская казначейша. Герой нашего времени.

Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород. Петербургские повести. Мертвые души. Выбранные места из переписки с друзьями. Авторская исповедь.

Белинский В.Г. О русской повести и повестях г. Гоголя. Горе от ума, сочинение А.С. Грибоедова. Герой нашего времени, сочинение М. Лермонтова. Стихотворения М. Лермонтова. Статьи о Гоголе. Петербургский сборник. Сочинения Александра

Пушкина. Взгляд на русскую литературу 1847 года. Письмо Гоголю.

Герцен А.И. Кто виноват? Сорока-воровка. Былое и думы (части 1-5).

Гончаров И.А. Обыкновенная история. Обломов. Обрыв.

Тургенев И.С.. Записки охотника. Рудин. Дворянское гнездо. Накануне. Отцы и дети. Дым. Новь. Стихотворения в прозе.

Достоевский Ф.М. Бедные люди. Двойник. Белые ночи. Записки из Мертвого дома. Записки из подполья. Преступление и наказание. Идиот. Бесы. Братья Карамазовы.

Тютчев Ф.И. Стихотворения.

Фет А.А. Стихотворения.

Некрасов Н.А. Стихотворения. Поэмы: Саша, В.Г.Белинский, Несчастные, Коробейники, Зеленый шум, Мороз, Красный нос, Железная дорога, Дедушка, Русские женщины, Кому на Руси жить хорошо

Чернышевский Н.Г. Эстетические отношения искусства к действительности (Авторецензия). Очерки гоголевского периода русской литературы (в сокращении). Об искренности в критике. Бедность не порок, комедия А.Островского. Детство и Отрочество. Военные рассказы графа Л.Толстого. Русский человек на rendez-vous. Не начало ли перемены? Роман: Что делать?

Добролюбов Н.А. О степени участия народности в развитии русской литературы. «Губернские очерки» М.Е. Салтыкова-Щедрина. Что такое обломовщина? Литературные мелочи прошлого года. Темное царство. Луч света в темном царстве. Когда же придет настоящий день? Забитые люди.

Писарев Д.И. Базаров. Реалисты.

Салтыков-Щедрин М.Е. История одного города. Господа Головлевы. Сказки (по выбору).

Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность. Севастопольские рассказы. Утро помещика. Люцерн. Война и мир. Анна

Каренина. Смерть Ивана Ильича. Крейцеров соната. Воскресение. Не могу молчать!

Успенский Г.И. Крестьянин и крестьянский труд. Выпрямила. Живые цифры.

Гаршин В.М. Четыре дня. Художники. Красный цветок. Attalea princeps. Сигнал.

Лесков Н.С. Леди Макбет Мценского уезда. Соборяне. Некуда. Запечатленный ангел. Очарованный странник. Левша.

Тупейный художник. Заячий ремиз. Загон.

Короленко В.Г. Сон Макара. Чудная. В дурном обществе. Слепой музыкант. Ночью. Тени. Сказание о Флоре. Река играет.

Парадокс. В Крыму. Огоньки. Без языка. Мгновение. История моего современника.

Чехов А.П. Смерть чиновника. Загадочная натура. Дочь Альбиона. Толстый и тонкий. Он понял! Жалобная книга. Хамелеон.

Маска. Не в духе. Егерь. Злоумышленник. Кухарка женится. Унтер Пришибеев. Циник. Детвора. Агафья. Гриша. День за

городом. Хористка. Житейская мелочь. Хорошие люди. На пути. Ванька. Враги. Верочка. Дома. Тиф. Встреча. Счастье.

Володя. Свирель. Рассказ госпожи NN. Степь. Огни. Именины. Княгиня. Скучная история. Пари. Дуэль. Палата №6. Рассказ

неизвестного человека. Володя большой и Володя маленький. Черный монах. Бабе царство. Скрипка Ротшильда. Студент.

Учитель словесности. Рассказ старшего садовника. Дом с мезонином. Моя жизнь. Мужики. Человек в футляре. Крыжовник. О

любви. Случай из практики. Ионыч. По делам службы. Дама с собачкой. В овраге. Невеста.

Литература конца XIX – начала XX веков:

Андреев Л.Н. Баргамот и Гараська. Петька на даче. Ангелочек. Большой шлем.

Рассказ о Сергее Петровиче. Бездна. В темную даль. Мысль. Жизнь Василия Фивейского. Красный смех. Губернатор. Иуда

Искарот. Тьма. Рассказ о семи повешенных. Цветок под ногою. Правила добра. Мои записки. Полет. Дневник Сатаны.

Анненский И.Ф. Стихотворения

Ахматова А.А. Стихотворения из сб. «Вечер», «Четки», «Белая стая».

Бальмонт К.Д. Стихотворения из сб. «В безбрежности», «Горящие здания», «Будем как солнце», «Только любовь».

Белый А. Стихотворения из сб. «Золото в лазури», «Пепел». Петербург.

Блок А.А. Стихотворения. Поэмы: «Соловьиный сад», «Возмездие»

Брюсов В.Я. Стихотворения.

Бунин И.А. В поле. Антоновские яблоки. Новая дорога. Сны. Золотое дно. Деревня. Суходол. Хорошая жизнь. Веселый двор.

Захар Воробьев. Князь во князьях. Ночной разговор. Худая трава. Чаша жизни. Я все молчу. Братья. Архивное дело.

Господин из Сан-Франциско. Легкое дыхание. Аглая. Сны Чанга. Петлистые уши. Соотечественник. Старуха. Солнечный удар. Книга. Митина любовь. Дело корнета Елагина. Рассказы из сб. «Темные аллеи». Жизнь Арсеньева.
Гиппиус З.Н. Стихотворения.
Горький М. Макара Чудра. Емельян Пиляй. Старуха Изергиль. Мой спутник». Челкаш. Песня о Соколе. Как поймали Семагу. Нищенка. На соли. Коновалов. Озорник Супруги Орловы. Бывшие люди. Мальва. О чиже. Как меня отбрили. Ванька Мазин. Двадцать шесть и одна. Трое. Читатель. О черте. Еще о черте. И еще о черте. О сером. Фома Гордеев. Песнь о Буревестнике. Человек. Мать. Городок Окуров. По Руси. Сказки об Италии. Детство. В людях. Мои университеты.
Гумилев Н.С. Стихотворения.
Иванов Вяч. Стихотворения. Сб. статей «Родное и вселенское».
Кузмин М. Стихотворения.
Куприн А.И. Молох. Олеса. Поединок. Гамбринус. Река жизни. Тост. Искушение. Суламифь. Гранатовый браслет. Листригоны. Звезда Соломона. Мандельштам О.Э. Стихотворения из сб. «Камень» и «Тристан».
Маяковский В.В. Стихотворения. Поэмы: Облако в штанах. Человек.
Мережковский Д.С. Стихотворения. Трилогия «Христос и Антихрист» (Юлиан Отступник. Леонардо да Винчи. Петр и Алексей). (Два романа на выбор).
Минский Н.М. Стихотворения.
Ремизов А.М. Пруд. Крестовые сестры. Посолонь.
Северянин И. Стихотворения.
Соловьев Вл. Стихотворения.
Сологуб Ф.К. Стихотворения. Мелкий бес.
Тэффи Н.А. Рассказы (по выбору).
Хлебников В. Стихотворения.
Черный С. Стихотворения.
Литература XX века (после 1917 года):
Аксенов В. Коллеги. Затоваренная бочкотара. Ожог. Московская сага.
Алданов М. Ключ. Бегство. Пещера. Истоки.
Александровский В., Гастев А., Герасимов В., Кириллов В. и др. Стихотворения (по кн.: Пролетарские поэты первых лет советской эпохи. Л., 1959).
Алигер М., Антокольский П., Инбер В., Дудин М. и др. Стихотворения (по кн.: Великая Отечественная война. Стихотворения и поэмы. В 2-х т..М., 1975).
Астафьев В. Пастух и пастушка. Царь-рыба. Печальный детектив. Прокляты и убиты.
Ахматова А. Стихотворения. Реквием. Поэма без героя.
Бабель И. Конармия.
Багрицкий Э. Стихотворения. Дума про Опонаса. Смерть пионерки.
Бакланов Г. Пядь земли. Июль 41 года. Карпухин. Друзья. Навеки девятнадцатилетние.
Бек А. Волоколамские шоссе. Новое назначение.
Белов В. Привычное дело. Плотничьи рассказы. Год великого перелома.
Белый А. Стихотворения. Христос воскрес. Москва под ударом.
Берггольц О. Стихотворения.
Битов А. Такое долгое детство. Пушкинский дом. Человек в пейзаже. Ожидание обезьян.
Блок А. Двенадцать. Скифы. Пушкинскому дому. Статьи «Интеллигенция и революция», «Искусство и революция», «Катилина», «Крушение гуманизма».
Богомоллов В. Иван. В августе сорок четвертого.
Бондарев Ю. Батальоны просят огня. Тишина.: Берег. Выбор.
Бродский И. Стихотворения.
Брюсов В. Стихотворения в сб. «В такие дни», «Миг», «Дали».
Булгаков М. Похождения Чичикова. Роковые яйца. Собачье сердце. Белая гвардия. Мастер и Маргарита.
Васильев Б. А зори здесь тихие...Завтра была война.
Владимов Г. Три минуты молчания. Верный Руслан. Генерал и его армия.
Вознесенский А. Стихотворения.
Войнович В. Хочу быть честным. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Москва 2042.
Волошин М. Стихотворения.
Воробьев К. Убиты под Москвой.
Высоцкий В. Стихотворения и песни.
Галич А. Песни.
Гиппиус З. Последние стихи.
Гладков Ф. Цемент.
Горький М. Несвоевременные мысли. Дело Артамоновых. Лев. Толстой. Леонид Андреев. В.И.Ленин. Сергей Есенин. Жизнь Клина Самгина (I и 2. книги).
Гранин Д. Искатели. Собственное мнение. Бегство в Россию. Кто-то должен. Картина. Зубр.
Грекова И. Кафедра. Дамский мастер. За проходной. Под фонарем.
Грин А. Алые паруса. Фанданго.
Гроссман В. Жизнь и судьба.
Довлатов С. Повести и рассказы.
Домбровский Ю. Факультет ненужных вещей.
Дудинцев В. Белые одежды.
Евтушенко Е. Стихотворения.
Ерофеев В. Москва – Петушки.
Есенин С. Стихотворения. Анна Снегина.
Заболоцкий Н. Столбцы. Стихотворения 1932 - 1958 годов.

Залыгин С. На Иртыше. Соленая Падь. Южно-Американский вариант.
Замятин В. Я боюсь. Пещера. Мы.
Зощенко М.М. Рассказы (по выбору). Голубая книга.
Иванов Вс. Партизанские повести.
Иванов Г. Стихотворения.
Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой теленок.
Казакевич Эм. Звезда. Двое в степи. Синяя тетрадь.
Казаков Ю. Рассказы.
Каледин С. Смирненное кладбище. Стройбат.
Катаев В. Время, вперед! Трава забвенья. Алмазный мой венец.
Кондратьев В. Сашка. Отпуск по ранению.
Короленко В.Г. Письма к Луначарскому.
Крон А. Бессонница.
Крымов Ю.. Танкер «Дербент».
Кураев М. Капитан Дикштейн. Ночной дозор. Зеркало Монтачки.
Курочкин В. На войне как на войне.
Кушнер. А Стихотворения.
Лавренев Б. Ветер. Рассказ о простой вещи. Сорок первый. Седьмой спутник. Гравюра на дереве.
Леонов Л. Барсуки. Соть. Русский лес.
Маканин В. Ключарев и Алимускин. Предтеча. Андерграунд, или герой нашего времени.
Макаренко А. Педагогическая поэма.
Мандельштам О. Стихотворения. Шум времени. Четвертая проза. Статьи из сб. «Слово и культура».
Маяковский В.В. Стихотворения. Поэмы: Люблю, Про это, В.И. Ленин, Хорошо! Во весь голос.
Межиров А. Стихотворения.
Набоков В.В. Защита Лужина. Дар. Приглашение на казнь.
Нагибин Ю. Рассказы.
Некрасов В. В окопах Сталинграда. В родном городе. Кира Георгиевна. Случай на Мамаевом кургане.
Николаева Г. Битва в пути.
Нилин П. Жестокость. Испытательный срок. Дурь.
Овечкин В. Районные будни. На переднем крае. Трудная весна.
Окуджава Б. Стихотворения.
Олеша Ю. Зависть.
Осоргин М. Сивцев вражек. Свидетель истории.
Островский Н. Как закалялась сталь.
Панова В. Спугники. Времена года. Сережа.
Пастернак Б. Стихотворения. Поэмы. Доктор Живаго.
Пелевин В. Generation «П». Чапаев и Пустота.
Платонов А. Город Градов. Фро. Усомнившийся Макар. Котлован. Чевенгур.
Полевой Б. Повесть о настоящем человеке.
Пьецух В. Сб. рассказов «Алфавит», «Чехов с нами».
Распутин В. Уроки французского. Живи и помни. Прощание с Матерой. Пожар.
Рождественский Р. Стихотворения.
Рубцов Н. Стихотворения.
Самойлов Д. Стихотворения.
Светлов М. Стихотворения.
Серафимович А. Железный поток.
Симонов К. Стихотворения. Дни и ночи. Живые и мертвые. Солдатами не рождаются. Двадцать дней без войны.
Слуцкий Б. Стихотворения.
Соколов Саша. Школа для дураков. Между собакой и волком.
Солженицын А. Один день Ивана Денисовича. Случай на станции Кочетовка. Матренин двор. Для пользы дела. Раковый корпус. В круге первом. Август 1914.
Сологуб Ф. Стихотворения.
Стругацкие А., Б. Трудно быть богом. Улитка на склоне. Пикник на обочине. Град обреченный.
Тарковский А. Стихотворения.
Твардовский А. Стихотворения. Василий Теркин. За далью - даль. Теркин на том свете. По праву памяти.
Тендряков В. Не ко двору. Тугой узел. Ухабы. Суд. Три мешка сорной пшеницы.
Токарева В. Рассказы и повести Летающие качели. Ничего особенного. День без вранья.
Толстая Т. Сб. рассказов На золотом крыльце сидели. Кысь.
Толстой А. Петр Первый. Хождение по мукам. Русский характер.
Трифонов Ю. Обмен. Другая жизнь. Дом на набережной.
Тынянов Ю. Кюхля. Смерть Вазир-Мухтара.
Фадеев А. Разгром. Молодая гвардия.
Федин К. Города и годы.
Форш О. Одеты камнем. Михайловский замок.
Хармс Д., Введенский А., Вагинов К., Олейников Н. Стихотворения (по сб. Поэты группы «ОБЭРИУ». СПб., 1994).
Ходасевич В. Стихотворения.
Цветаяева М. Стихотворения. Поэмы.
Чичибабин Б. Стихотворения.
Шаламов В. Колымские рассказы.
Шолохов М. Донские рассказы. Тихий Дон. Поднятая целина. Судьба человека.

Шукшин В. Рассказы.
Яшин А. Рассказы.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
5. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «История русской литературы» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово –
«Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История русского театра

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра русского театра**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8,5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	306	Виды контроля в семестрах: контрольная работа 3 экзамен 4,6,7 оценка 5
в том числе:		
аудиторные занятия	144	
самостоятельная часов на контроль	54 108	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, профессор Кулиш Анатолий Петрович

кандидат искусствоведения, профессор Пригожина Лариса Георгиевна

доктор искусствоведения, профессор Титова Галина Владимировна

кандидат искусствоведения, доцент Тильга Лидия Владимировна

кандидат искусствоведения, доцент Цимбалова Светлана Илларионовна

Рабочая программа дисциплины

История русского театра

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04

Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра русского театра

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Чепуров Александр Анатольевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель данного курса – создание фундаментальной базы исторического знания о театре у будущих режиссеров, выработка у них исторического подхода при осмыслении различного рода проблем театрального искусства.
2	Задачи: изучая данный курс, студенты должны познать закономерности исторического процесса, понять типологическую разницу театральных явлений различных эпох, приобрести навыки анализа театральных явлений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русской литературы
2	История зарубежной литературы
3	История зарубежного театра
4	История музыки
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса

ОПК-1.1: Анализирует основные тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств

ОПК-1.2: Интерпретирует исторические тенденции развития экранных искусств и исполнительских искусств в контексте других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса

ОПК-1.3: Осмысляет и критически оценивает основные этапы развития отечественного и зарубежного кинематографа, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств

ОПК-3: Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной или сценической интерпретации

ОПК-3.1: Ориентируется в основных тенденциях развития мировой литературы и искусства

ОПК-3.2: Применяет знания закономерностей развития мирового искусства и общих основ теории кино в процессе анализа литературных произведений и их экранной или сценической интерпретации

ОПК-3.3: Осуществляет создание собственного аудиовизуального проекта с учетом знаний, полученных в процессе художественного анализа различных произведений искусства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- основные этапы развития отечественного театра и факты, имена, наиболее значительные для разных исторических эпох;
3.1.2	- классическую и современную драматургию;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- оценивать достижения отечественного театра в контексте мировой художественной культуры;
3.2.2	- ориентироваться в эстетических концепциях театра на разных этапах, включая современный;
3.2.3	- анализировать художественные феномены и социальные проблемы, представляющие русский театр в сквозном движении от истоков к современности;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- понятийно-терминологическим аппаратом истории театра, корректно использовать его в анализе художественных явлений, принадлежащих разным эпохам и стилям;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. От истоков до середины XIX века		
1.1	Театральные элементы в русской народной культуре. /Лек/	3	2
1.2	Создание театра при дворе Алексея Михайловича /Лек/	3	1
1.3	Школьный театр /Лек/	3	1
1.4	Театр городского населения /Лек/	3	1
1.5	Развитие театральной культуры в России в первой половине XVIII в. /Лек/	3	1
1.6	Формирование драматургии классицизма. А. П. Сумароков. /Лек/	3	1
1.7	Создание русского национального театра. Ф. Г. Волков /Лек/	3	1
1.8	Основные тенденции развития театра и драматургии последней трети XVIII в. /Лек/	3	2
1.9	Театральное искусство конца XVIII – начала XIX веков /Лек/	3	2
1.10	Трагедия первой четверти XIX века /Лек/	3	2
1.11	Актерское искусство первой четверти XIX века /Лек/	3	2
1.12	Комедия первой четверти XIX века /Лек/	3	2
1.13	А. С. Пушкин (1799–1837) и театр /Лек/	3	2
1.14	Театр второй четверти XIX века /Лек/	3	1
1.15	Драматургия М. Ю. Лермонтова (1814–1841) /Лек/	3	1
1.16	Трагические актеры второй четверти XIX века /Лек/	3	2
1.17	Русский водевиль /Лек/	3	1
1.18	Актеры водевиля /Лек/	3	2
1.19	Н. В. Гоголь (1809–1852) и театр /Лек/	3	2
1.20	Драматургия И. С. Тургенева (1818–1883) /Лек/	3	1
1.21	Самостоятельная работа /Ср/	3	24
	Раздел 2. Вторая половина XIX века		
2.1	Актерское искусство в России в середине XIX века. /Лек/	4	4
2.2	Драматургия второй половины XIX века и театр. /Лек/	4	4
2.3	Драматургия А.К. Толстого (1817–1875) /Лек/	4	2
2.4	М.Е. Салтыков-Щедрин (1826–1889) и театр /Лек/	4	2
2.5	Драматургия А. В. Сухово-Кобылина (1817–1903) /Лек/	4	4
2.6	Л.Н. Толстой (1828–1910) и театр /Лек/	4	4
2.7	Актерское искусство второй половины XIX века /Лек/	4	6
2.8	Самостоятельная работа /Ср/	4	10
2.9	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	36
	Раздел 3. 1898–1923		
3.1	Становление искусства режиссуры и организация Московского Художественного театра /Лек/	5	2

3.2	А.П. Чехов и сценическая методология МХТ /Лек/	5	2
3.3	Драматургия Г. Ибсена и Г. Гауптмана на сцене МХТ /Лек/	5	1
3.4	М. Горький (1868–1936) и МХТ /Лек/	5	1
3.5	Малый театр на рубеже XIX – XX вв. /Лек/	5	2
3.6	Александринский театр на рубеже XIX – XX вв. /Лек/	5	2
3.7	В.Ф. Комиссаржевская и проблема актерского театра на рубеже XIX – XX вв. /Лек/	5	2
3.8	Театральный символизм /Лек/	5	2
3.9	Московский Художественный театр: 1908–1917 /Лек/	5	2
3.10	Начало студийного движения МХТ. Первая студия /Лек/	5	2
3.11	Театральный традиционализм /Лек/	5	2
3.12	Режиссура: 1907–1917 /Лек/	5	2
3.13	Октябрьская революция и театр /Лек/	5	1
3.14	Театр: 1917–1923 /Лек/	5	1
3.15	МХАТ и его студии /Лек/	5	2
3.16	Камерный театр: 1917–1922 /Лек/	5	1
3.17	Театральная деятельность В. Э. Мейерхольда: 1917–1922 /Лек/	5	2
3.18	Лозунг А.В. Луначарского «Назад к Островскому!» (1923) и начало нового этапа развития театра /Лек/	5	1
3.19	Самостоятельная работа /Ср/	5	6
	Раздел 4. 1923 – конец XX века		
4.1	Театр середины — второй половины 1920 х годов /Лек/	6	1
4.2	Малый театр /Лек/	6	1
4.3	Академический театр драмы /Лек/	6	1
4.4	Московский Художественный академический театр /Лек/	6	2
4.5	Московский Художественный академический театр Второй /Лек/	6	2
4.6	Театр имени Евг. Вахтангова /Лек/	6	2
4.7	Камерный театр /Лек/	6	2
4.8	Театр имени Вс. Мейерхольда (ТИМ, с 1926 г. ГосТИМ) /Лек/	6	2
4.9	Театр 1930 х годов /Лек/	6	2
4.10	М. Горький и театр 1930 х годов /Лек/	6	1
4.11	Сценическая шекспириана 1930 х годов /Лек/	6	2
4.12	МХАТ СССР им. М. Горького /Лек/	6	2
4.13	Камерный театр /Лек/	6	2
4.14	Театр имени Вс. Мейерхольда /Лек/	6	2
4.15	Ленинградский театр Комедии /Лек/	6	2
4.16	Театр в годы Великой Отечественной войны /Лек/	6	1
4.17	Театр второй половины 1940 – начала 1950 х годов /Лек/	6	1
4.18	Самостоятельная работа /Ср/	6	8

4.19	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	36
4.20	Театральная «оттепель» 1950 х годов /Лек/	7	2
4.21	Молодая режиссура /Лек/	7	2
4.22	Г. А. Товстоногов (1913–1989) и Большой драматический театр им. М. Горького /Лек/	7	4
4.23	Театр 1960 х годов /Лек/	7	3
4.24	Современная пьеса на сцене театра 1960 х годов /Лек/	7	3
4.25	Классика на сцене театра 1960 х годов /Лек/	7	4
4.26	Ю. П. Любимов и Театр драмы и комедии на Таганке /Лек/	7	4
4.27	Театр 1970 — первой половины 1980 х годов /Лек/	7	4
4.28	Театр второй половины 1980 х — 1990-х годов /Лек/	7	4
4.29	Самостоятельная работа /Ср/	7	6
4.30	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	7	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену (4 семестр):

Раздел 1. От истоков до середины XIX века.

1. Зрелищные и игровые элементы в русской народной культуре. Скоморошество. Церковные действия.
2. Придворные развлечения. Потешные палаты. «Комедийная хоромина» царя Алексея Михайловича (1672 – 1676).
3. Первая половина XVIII в.: формирование массовой зрелищной культуры. Театрализованные и собственно театральные опыты Петра I. Школьный театр. «Охочие комедианты». Устная народная драма. Иностранцы-гастролеры.
4. Учреждение национального театра на постоянной профессиональной основе. А. П. Сумароков — его первый руководитель и драматург. Ф. Г. Волков — «первый русского театра комедиант». Формирование театральной эстетики русского классицизма.
5. Театр в эпоху просвещенного абсолютизма Екатерины II (1762 – 1796). Д. И. Фонвизин и первые постановки его пьес.
6. Трагедия и комедия последней трети XVIII в. Появление новых жанров. «Мещанская драма», «слезная комедия», комическая опера.
7. Сентиментализм на сцене рубежа XVIII – XIX вв. Смена актерских поколений. И. А. Дмитревский — «распространитель сценического искусства». Новые средства театральной выразительности. Декорационные и постановочные эффекты. «Великолепный спектакль».
8. Драматургия В. А. Озерова и «неоклассицистская» трагедия первой четверти XIX века. А. С. Яковлев. Е. С. Семенова.
9. Комедия первой четверти XIX века: от И. А. Крылова до А. С. Грибоедова.
10. А. С. Пушкин — драматург и теоретик театра.
11. Романтизм и русская сцена 1830 х годов. В. А. Каратыгин и П. С. Мочалов.
12. Драматургия М. Ю. Лермонтова.
13. Водевиль и его актеры: В. Н. Асенкова, Н. О. Дюр, В. И. Живокини, Самойловы.
14. Н. В. Гоголь и театр.
15. «Натуральная школа» и русская сцена 1840 х гг.
16. Театр И. С. Тургенева.
17. Формирование основных принципов русской актерской школы. М. С. Щепкин. А.Е. Мартынов.

Раздел 2. Вторая половина XIX века.

1. Театр А. Н. Островского — общая характеристика. Начало творческого пути.
2. «Гроза»: первые критические отзывы и постановки.
3. Сатирическая драматургия конца 1850 – 1870 х гг. А. Н. Островский. М. Е. Салтыков-Щедрин. А. В. Сухово-Кобылин.
4. Историческая пьеса конца 1850 – 1870 х гг. А. Н. Островский. А. К. Толстой. Постановочная культура сценического воплощения.
5. Актерское искусство 1850 – 1870 х гг. П. М. Садовский. П. В. Васильев. В. В. Самойлов.
6. Новые темы и жанры в творчестве А. Н. Островского конца 1870 — первой половины 1880 х гг.
7. Театральная реформа 1882 г. Организационно-творческие принципы театральной жизни 1880-1890 гг.
8. Л. Н. Толстой и театр.
9. Классические традиции и современный «массовый» репертуар последней четверти XIX века.
10. Малый театр 1880 – 1890 х гг.
11. Г. Н. Федотова. М. Н. Ермолова.
12. А. П. Ленский. А. И. Южин.
13. Александринский театр 1880 – 1890 х гг.
14. К. А. Варламов. В. Н. Давыдов.
15. М. Г. Савина. П. А. Стрепетова.
16. Итоги развития русского дорежиссерского театра.

Вопросы к экзамену(6 семестр):

Раздел 3. 1898 – 1923.

1. Предпосылки возникновения режиссуры и организация МХТ. К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко.
2. Открытие МХТ. Спектакль «Царь Федор Иоаннович» и «историко-бытовая линия» МХТ.
3. А. П. Чехов и театр. «Чайка» в Александринском театре и МХТ.
4. Спектакль МХТ «Три сестры».
5. М. Горький и МХТ. Спектакль «На дне».
6. Малый и Александринский театры на рубеже XIX – XX вв.
7. В. Ф. Комиссаржевская и проблема актерского театра на рубеже XIX – XX вв. Театр В. Ф. Комиссаржевской в Пассаже.
8. Театральные идеи русского символизма и Театр-студия на Поварской.
9. Театр В. Ф. Комиссаржевской на Офицерской. В. Э. Мейерхольд и формирование методологии Условного театра.
10. А. А. Блок и театр. Спектакль театра на Офицерской «Балаганчик».
11. «Жизнь Человека»: спектакли театра на Офицерской и МХТ.
12. Символистские опыты К. С. Станиславского.
13. Режиссура В. И. Немировича-Данченко: поиски психологической трагедии.
14. Спектакль МХТ «Братья Карамазовы» и проблема инсценирования прозы Ф. М. Достоевского.
15. Становление «системы» Станиславского. Спектакль МХТ «Месяц в деревне». «Гамлет»: Э. Г. Крэг и «система» Станиславского.
16. МХТ: 1911 – 1917.
17. Организация Первой студии МХТ: этические и эстетические установки. Спектакль «Сверчок на печи».
18. Традиционализм на русской сцене.
19. В. Э. Мейерхольд в Александринском театре. Спектакль «Маскарад».
20. Н. Н. Евреинов — теоретик и режиссер.
21. Идея синтетического театра в режиссуре 1910 х гг. Ф. Ф. Комиссаржевский. К. А. Марджанов и Свободный театр.
22. А. Я. Таиров. Первые сезоны Камерного театра. Программа «театрализации театра»
23. Октябрьская революция и театр. Реорганизация театрального дела.
24. Театрально-эстетическая концепция Пролеткульта.
25. Петроградская «Мистерия-буфф» В. В. Маяковского и В. Э. Мейерхольда.
26. Малый и бывший Александринский театры: 1917 – 1923.
27. Организация БДТ и его первые сезоны.
28. МХАТ: 1917 – 1921. Спектакль «Ревизор»: М. А. Чехов — Хлестаков.
29. Первая студия МХАТ. Е. Б. Вахтангов и М. А. Чехов. Спектакль «Эрик XIV».
30. Театральная деятельность Е. Б. Вахтангова: 1918 – 1922.
31. Камерный театр: 1917 – 1922. Реализация установки на «чистый» сценический жанр.
32. «Театральный Октябрь» и Театр РСФСР Первый. Спектакль «Зори».
33. Начало ТИМа. Конструктивизм и биомеханика. Спектакль Театра актера «Великодушный рогоносец».
34. Итоги театрального двадцатипятилетия 1898 – 1923 гг. и начало нового этапа развития театра.

Раздел 4. 1923 – конец XX века.

1. Основные тенденции театрального процесса 1920 х годов.
2. Организация ТИМа. Спектакли-политобозрения.
3. Спектакль ТИМа «Лес».
4. Спектакль ТИМа «Мандат».
5. Спектакли ГосТИМа «Ревизор» и «Горе уму». «Курс на трагедию». «Музыкальный реализм».
6. М. А. Чехов и МХАТ Второй.
7. Спектакль МХАТ Второго «Гамлет».
8. Спектакль МХАТ Второго «Блоха»
9. А. Д. Попов в Студии и Театре им. Евг. Вахтангова.
10. Камерный театр: 1923 – 1930. Сценическая трилогия по драматургии Ю. О'Нила.
11. МХАТ: 1924 – 1930. Актерские поколения «дедов» и «внуков». Репертуарные и стилистические поиски.
12. Спектакль МХАТ «Горячее сердце».
13. М. А. Булгаков и МХАТ. Спектакль «Дни Турбиных».
14. Театральная политика советской власти в 1930 е годы.
15. К. С. Станиславский в работе над «Системой». «Метод физических действий».
16. М. Горький и театр 1930 х годов. Горьковский театральный канон.
17. В. И. Немирович-Данченко и МХАТ в 1930 е годы. Спектакль «Три сестры» (1940).
18. Сценическая шекспириана 1930 х годов.
19. Спектакль ГосЕТа «Король Лир».
20. Спектакль Театра им. Евг. Вахтангова «Гамлет».
21. Н. П. Акимов в Ленинградском Театре Комедии (1935 – 1940).
22. Камерный театр в 1930 е годы. Спектакль «Оптимистическая трагедия».
23. ГосТИМ в 1930 е годы. Спектакль «Дама с камелиями».
24. Театр 1940 х — начала 1950 х годов. А. М. Лобанов.

Вопросы к экзамену (7 семестр):

25. Театральная «оттепель» 1950-х годов и режиссура «старшего» поколения.
26. Молодая режиссура 1950-х годов и наследие Станиславского: А.В. Эфрос в ЦДТ, О.Н. Ефремов и Театр-студия «Современник».
27. Г. А. Товстоногов и БДТ второй половины 1950-х годов. Спектакль «Идиот».
28. «Пять вечеров»: спектакли БДТ и «Современника».
29. «Современник» в 1960-е годы.
30. Режиссура А.В. Эфроса 1960-х годов.

31. Классика на сцене БДТ 1960-х годов.
32. «Три сестры»: спектакли БДТ и Театра на Малой Бронной.
33. Ю. П. Любимов и Театр на Таганке. Спектакль «Добрый человек из Сезуана».
34. Театр 1970-х — первой половины 1980-х годов: синтез сценических традиций в различных режиссерских системах.
35. БДТ в 1970-е годы. Спектакль «История лошади».
36. Музыкальные спектакли на драматических сценах 1970 х годов.
37. «Театр Эфроса» в Театре на Малой Бронной (1970 е годы).
38. Спектакль Театра на Таганке «Вишневый сад»: актер в разных режиссерских системах.
39. Шекспировские спектакли А.В. Эфроса и Ю.П. Любимова.
40. Инсценирование прозы в Театре на Таганке 1970-х годов.
41. Режиссура М.А. Захарова и проблема синтетического актера. Спектакль Театра им. Ленинского комсомола «Юнона и Авось».
42. «Иванов»: спектакли Театра им. Ленинского комсомола и МХАТ.
43. А.А. Васильев в Театре им. К.С. Станиславского: психологический метод и игровое начало.
44. Проблемы режиссуры 1980-х – 1990-х годов.
45. Театр-лаборатория А.А. Васильева «Школа драматического искусства».
46. Режиссура П.Н. Фоменко.
47. Режиссура Л.А. Додина.

5.2. Темы письменных работ

Контрольная работа на знание текстов пьес. (см. обязательную литературу 1-го и 2-го разделов)

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебники и учебные пособия (основная литература):

1. Аникст А. А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М., 1972.
2. Асеев Б. Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века. М., 1977.
3. Давыдова М. В. Очерки истории русского театрально-декорационного искусства XV111 – начала XX века. М., 1974.
4. Данилов С. С. Очерки по истории русского драматического театра. М.; Л., 1948.
5. Данилов С. С. Русский драматический театр XIX века. Т. 1. Первая половина XIX века. Л.; М., 1957.
6. Данилов С. С., Португалова М. Г. Русский драматический театр XIX века. Т. 2. Вторая половина XIX века. Л.; М., 1974.
7. Зограф Н. Г. Малый театр второй половины XIX века. М., 1960.
8. История русского драматического театра от его истоков до конца XX века. М., 2005.
9. История русского драматического театра от истоков до конца XIX века. М., 2005.
10. История русского драматического театра: В 7 т. М., 1977 – 1987. Т. 1–6.
11. История русской драматургии: XVII – первая половина XIX. Л., 1982.
12. История русской драматургии: вторая половина XIX века – начало XX века (до 1917 года). Л., 1987.
13. Петровская И., Сомина В. Театральный Петербург: Начало XVIII века – Октябрь 1917 года: Обзорение-путеводитель. СПб, 1994.
14. Сыркина Ф. Я., Костина Е.М. Русское театрально-декорационное искусство. М., 1978.
15. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца XV111 – первой половины XIX веков. СПб, 2005.
16. Театральные термины и понятия: Материалы к словарю. Вып. 1. Спб., 2005. Вып. 2. Спб., 2010.

1 раздел.

Основная литература:

1. Русская народная драма. Царь Максимилиан.
2. Сумароков А. П. Димитрий Самозванец.
3. Фонвизин Д. И. Бригадир. Недоросль.
4. Крылов И. А. Подщипа (Трумф). Модная лавка.
5. Озеров В. А. Фингал.
6. Шаховской А. А., Хмельницкий Н. И., Грибоедов А. С. Своя семья, или Замужняя невеста.
7. Грибоедов А. С. Горе от ума.
8. Пушкин А. С. Борис Годунов. Скупой рыцарь. Моцарт и Сальери. Каменный гость. Пир во время чумы.
9. Лермонтов М. Ю. Маскарад.
10. Гоголь Н. В. Ревизор. Женидьба. Игроки.
11. Тургенев И. С. Нахлебник. Месяц в деревне.
12. Ленский Д.Т. Лев Гурыч Синичкин.
13. Белинский В. Г. И мое мнение об игре г. Каратыгина. «Гамлет», драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета.
14. Пушкин А. С. Мои замечания об русском театре. О народной драме и драме «Марфа Посадница».
15. Гоголь Н. В. Петербургские записки 1836 года. О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности

Дополнительная литература:

1. Актеры – легенды Петербурга. СПб, 2004.
2. Алперс Б. В. Театр Мочалова и Щепкина. М., 1979.
3. Альтшуллер А. Я. Театр прославленных мастеров: Очерки истории Александринской сцены. Л., 1968.
4. Владимирова Н. Б., Романова Г. А. Любимцы Мельпомены. В. Каратыгин. П. Мочалов. СПб, 1999.
5. Ф. Г. Волков и русский театр его времени. М., 1953.
6. Золотницкая Т. Д. Мартынов. Л., 1988.
7. Каратыгин П. А. Записки. Л., 1970.
8. Куликова К. Ф. Алексей Яковлев. Л., 1977.

9. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – нач. XIX века). СПб, 1994.
10. Марков П. А. Эпоха накануне Малого театра. Малый театр тридцатых и сороковых годов XIX века (период Мочалов — Щепкин). Малый театр и его актер // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1974. Т. 1.
11. Медведева И. Н. Екатерина Семенова: Жизнь и творчество трагической актрисы. М., 1964.
12. Михаил Семенович Щепкин. Жизнь и творчество. В 2 т. М., 1984.
13. П. С. Мочалов: Заметки о театре, письма, стихи, пьесы. Современники о П. С. Мочалове. М., 1953.
14. Старикова Л. М. Театральная жизнь старинной Москвы. Эпоха. Быт. Нравы. М., 1986.
15. Старинные театры России: XVIII – первая четверть XIX века. М., 1993.
16. Сюжеты Александринской сцены: Рассказы об актерах. СПб, 2006.

2 раздел.

Основная литература:

1. Островский А. Н. Свои люди — сочтемся. Бедность не порок. Доходное место. Гроза. Трилогия о Бальзаминоме: Праздничный сон до обеда; Свои собаки грызутся – чужая не приставай; За чем пойдешь, то и найдешь (Женитьба Бальзаминова). На всякого мудреца довольно простоты. Горячее сердце. Бешеные деньги. Лес. Волки и овцы. Бесприданница. Таланты и поклонники. Без вины виноватые.
2. Салтыков-Щедрин М. Е. Смерть Пазухина. Тени.
3. Сухово-Кобылин А. В. Свадьба Кречинского. Дело. Смерть Тарелкина.
4. Толстой А. К. Царь Федор Иоаннович.
5. Толстой Л. Н. Власть тьмы. Живой труп.
6. Григорьев А. А. После «Грозы» Островского. Письма к И. С. Тургеневу.
7. Добролюбов Н. А. Темное царство. Луч света в темном царстве.

Дополнительная литература:

1. Актеры – легенды Петербурга. СПб, 2004.
2. Березарк И. Б. Василий Васильевич Самойлов. Л., 1948.
3. Брянский А. М. Владимир Николаевич Давыдов. 1849 – 1925. Жизнь и творчество. Л.; М., 1939.
4. Дурылин С. Н. Мария Николаевна Ермолова, 1853 – 1928: Очерк жизни и творчества. М., 1952.
5. Зограф Н. Г. Александр Павлович Ленский. М., 1955.
6. Кара С. С. Варламов. Л., 1969.
7. Костелянец Б. О. «Бесприданница» А. Н. Островского. Л., 1982.
8. Кугель А. Р. Театральные портреты. Л., 1967.
9. Лакшин В. Я. А. Н. Островский. М., 1982.
10. А. Н. Островский в воспоминаниях современников. М., 1966.
11. Пажитнов Л. Н. А. П. Ленский. М., 1988.
12. Полякова Е. И. Театр Льва Толстого. М., 1978.
13. Полякова Е. И. Садовские. М., 1986.
14. Рудницкий К. Л. А. В. Сухово-Кобылин: Очерк жизни и творчества. М., 1957.
15. Савина М. Г. Горести и скитания. Л.; М., 1961.
16. Светаева М. Г. Мария Гавриловна Савина. М., 1988.
18. Сюжеты Александринской сцены: Рассказы об актерах. СПб, 2006.
19. Шнейдерман И. И. Мария Гавриловна Савина. Л., М., 1956.
20. Щепкина-Куперник Т. Ермолова. М., 1983.
21. Юрьев Ю. М. Записки: В 2 т. Л.; М., 1963.

3 раздел.

Основная литература:

1. Андреев Л. Н. Анатэма. Жизнь Человека. Тот, кто получает пощечины.
2. Блок А. А. Балаганчик. Незнакомка. Роза и крест.
3. Горький М. Васса Железнова (первый вариант). Варвары. Мешане. На дне.
4. Маяковский В. В. Мистерия-буфф (две редакции).
5. Чехов А. П. Вишневый сад. Дядя Ваня. Иванов. Медведь. Предложение. Свадьба. Три сестры. Чайка. Юбилей.
6. Евгений Вахтангов: Сборник. М., 1984.
7. Мейерхольд В. Э. Балаган (1912) // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968. Ч. 1.
8. Мейерхольд В. Э. К истории и технике театра // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968. Ч. 1.
9. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве // Станиславский К. С. Собр. соч.: В 9 т. М., 1988. Т. 1.
10. Таиров А. Я. Записки режиссера // Таиров А. Я. О театре. М., 1970.
11. Чехов М. А. Путь актера // Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. М., 1995. Т. 1.
12. Чехов М. А. О системе Станиславского; О работе актера над собой. По системе Станиславского // Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. М., 1995. Т. 2.
13. Марков П. А. Новейшие театральные течения; Первая студия МХТ (Сулержицкий — Вахтангов — Чехов) // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1974. Т. 1.
14. Рудницкий К. Л. Русское режиссерское искусство: 1898 – 1907. М.: Наука, 1989.
15. Рудницкий К. Л. Русское режиссерское искусство: 1908 – 1917. М.: Наука, 1990.

Дополнительная литература:

1. Андреев Л. Н. Письма о театре // Собр. соч.: В 6 т. М., 1996. Т. 6.
2. Евреинов Н. Н. Демон театральности. М.; СПб., 2002.
3. Ильинский И. В. Сам о себе. М., 1984.
4. Комиссаржевская В. Ф. Письма актрисы. Воспоминания о ней. Материалы. Л.; М., 1964.

5. Коонен А. Г. Страницы жизни. М., 1975.
6. Маяковский В. В. Театр и кино: В 2 т. М., 1954.
7. Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968.
8. Мейерхольд В. Э., Бебутов В. М., Аксенов И. А. Амплуа актера. М., 1922.
9. Немирович-Данченко В. И. Из прошлого // Немирович-Данченко В. И. Рождение театра. М., 1989.
10. Станиславский К. С. Статьи. Речи. Воспоминания. Художественные записи // Собр. соч.: В 9 т. М., 1993. Т. 5. Кн. 1, 2.
11. Станиславский К. С. Статьи. Речи. Отклики. Заметки. Воспоминания: 1917 – 1938; Интервью и беседы: 1896 – 1937 // Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 6.
12. Сулержицкий Л. А. Повести и рассказы. Статьи и заметки о театре. Переписка. Воспоминания о Л. А. Сулержицком. М., 1970.
13. Таиров А. Я. О театре. М., 1970.
14. Творческое наследие Мейерхольда. М., 1978.
15. Теляковский В. А. Воспоминания. Л.; М., 1965.
16. Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. М., 1995.
17. Юрьев Ю. М. Записки: В 2 т. Л.; М., 1963.
18. Алперс Б. В. Годы артистических странствий Станиславского; Комиссаржевская; Театр социальной маски // Алперс Б. В. Театральные очерки: В 2 т. М., 1977. Т. 1.
19. Алперс Б. В. Искания новой сцены; О Чехове; О Станиславском; О Мейерхольде // Алперс Б. В. Искания новой сцены. М., 1985.
20. Бачелис Т. И. Московский «Гамлет» // Бачелис Т. И. Шекспир и Крэг. М., 1983.
21. Берковский Н. Я. Чехов: от рассказов и повестей к драматургии; Станиславский и эстетика театра; Таиров и Камерный театр // Берковский Н. Я. Литература и театр: Статьи разных лет. М., 1969.
23. Встречи с Мейерхольдом: Сборник воспоминаний. М., 1967.
24. Гвоздев А. А. Театральная критика. Л., 1986.
25. Гладков А. К. Мейерхольд: В 2 т. М., 1990.
26. Гугушвили Э. Н. Котэ Марджанишвили. М., 1979.
27. Державин К. Н. Книга о Камерном театре: 1914 – 1934. Л., 1934
28. Джурова Т.С. Концепция театральности в творчестве Н.Н.Евреинова. Спб., 2010.
29. Зингерман Б. И. Театр Чехова и его мировое значение. М., 1988.
30. Золотницкий Д. И. Зори театрального Октября. Л., 1976.
31. Иванов В. В. Русские сезоны театра Габима. М., 1999. (Глава «Экстатический театр Евгения Вахтангова»).
32. Камерный театр и его художники. М., 1934.
33. Кугель А. Р. Театральные портреты. Л., 1967.
34. Марков П. А. Из лекций о предреволюционном театре; Из лекции о Вахтангове; В ТЕО Наркомпроса; Рассказ об одном сезоне (1918/91); Советский театр: Главы из книги // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1974. Т. 1.
35. Марков П. А. Театральные портреты // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1975. Т. 2.
36. Мейерхольд в русской театральной критике: 1898 – 1918. М., 1997.
37. Мейерхольд в русской театральной критике: 1920 – 1938. М., 2000.
38. Мейерхольд и художники: Альбом. М., 1995.
39. Мейерхольд: К истории творческого метода: Публикации, статьи. СПб., 1998.
40. Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1898 – 1905. М., 2005.
41. Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1906 – 1918. М., 2007.
42. Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1918 – 1943. М., 2009. Кн. 1.
43. Пожарская М. Н. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX – начала XX века. М., 1970.
44. Русское актерское искусство XX века. Вып. I. СПб., 1992.
45. Рыбакова Ю. П. Комиссаржевская. М., 197
46. Смирнов-Несвицкий Ю. А. Вахтангов. Л., 1987.
47. Соловьева И. Н. Немирович-Данченко. М., 1979
48. Спектакли XX века. М., 2004.
49. Старк Э. А. Старинный театр. Пг., 1922.
50. Титова Г. В. Мейерхольд и Комиссаржевская: Модерн на пути к Условному театру. СПб, 2006.
51. Титова Г. В. Творческий театр и театральный конструктивизм. СПб., 1995.
52. Тихвинская Л. И. Повседневная жизнь театральной богемы серебряного века: Кабаре и театр миниатюр в России: 1908 – 1917. М., 2005.
53. Чепуров А.А. А.П.Чехов и Александринский театр: 1889 – 1902. Спб., 2006.

4 раздел.

Основная литература:

1. Арбузов А. Н. Таня. Жестокие игры.
2. Бабель И. Э. Закат.
3. Булгаков М. А. Дни Турбиных. Зойкина квартира. Бег. Кабала святош (Мольер).
4. Вампилов А. В. Старший сын. Утиная охота. Прошлым летом в Чулимске.
5. Вишневский В. В. Оптимистическая трагедия.
6. Володин А. А. Пять вечеров. Старшая сестра. Назначение.
7. Горький М. Егор Булычов и другие.
8. Маяковский В. В. Клоп. Баня.
9. Олеша Ю. К. Заговор чувств.
10. Петрушевская Л. С. Три девушки в голубом. Уроки музыки.
11. Радзинский Э. С. Снимается кино. Спортивные сцены 1981 года. Театр времен Нерона и Сенеки.
12. Розов В. С. В добрый час! В поисках радости. Традиционный сбор.

13. Рошин М. М. Старый Новый год.
14. Садур Н. Панночка. Чудная баба.
15. Славкин В. И. Взрослая дочь молодого человека. Серсо.
16. Шварц Е. Л. Голый король. Тень. Дракон. Обыкновенное чудо.
17. Эрдман Н. Р. Мандат. Самоубийца.
18. Акимов Н. П. О постановке «Гамлета» в Театре им. Вахтангова // Акимов Н. П. Театральное наследие: В 2 т. Л., 1978. Т. 2.
19. Мейерхольд В. Э. «Лес»; «Ревизор»; «Горе уму» (первая сценическая редакция); «Дама с камелиями» // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968. Ч. 2.
20. Михоэлс С. М. Моя работа над «Королем Лиром» Шекспира // Михоэлс С. М. Статьи, беседы, речи. Статьи и воспоминания о Михоэлсе. М., 1981.
21. Станиславский К. С. Искусство актера и режиссера // Станиславский К. С. Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 6.
22. Товстоногов Г. А. О профессии режиссера; О природе чувств // Товстоногов Г. А. Зеркало сцены: В 2 кн. Л., 1984.
23. Алперс Б. В. Творческий путь МХАТ Второго; Дневник театрального критика // Алперс Б. В. Театральные очерки: В 2 т. М., 1977. Т. 2.
24. Алперс Б. В. Театр социальной маски // Алперс Б. В. Театральные очерки: В 2 т. М., 1977. Т. 1.
25. Марков П. А. О Любимове // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1977. Т. 4.
26. Рудницкий К. Л. Режиссер Мейерхольд. М., 1969.
27. Юзовский Ю. Шекспировская тетрадь; Из критического дневника // Юзовский Ю. О театре и драме: В 2 т. М., 1982. Т. 1, 2.

Дополнительная литература:

1. Акимов Н. П. Театральное наследие: В 2 т. Л., 1978.
2. Захаров М. А. Контакты на разных уровнях. М., 1988.
3. Ильинский И. В. Сам о себе. М., 1984.
4. Мейерхольд репетирует: В 2 т. М., 1993.
5. Михоэлс С. М. Статьи, беседы, речи. Статьи и воспоминания о Михоэлсе. М., 1981.
6. Немирович-Данченко В. И. Рождение театра. М., 1989.
7. Таиров А. Я. О театре. М., 1970.
8. Товстоногов Г. А. Зеркало сцены: В 2 кн. Л., 1984.
9. Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. М., 1995.
10. Эфрос А. В. Избранные произведения: В 4т. М., 1993.
11. Юрский С. Ю. Кто держит паузу. М., 1989.
12. Алперс Б. В. Из очерка о Художественном театре 1920 х годов // Алперс Б. В. Искания новой сцены. М., 1985.
13. Берковский Н. Я. Таиров и Камерный театр; «Идиот», поставленный Г. А. Товстоноговым // Берковский Н. Я. Литература и театр: Статьи разных лет. М., 1969.
14. Бирман С.Г. Судьбой дарованные встречи. М., 1971.
15. Богданова П.Б. Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим. М. 2007.
16. Виленкин В. Я. Вл. И. Немирович-Данченко: Очерк жизни и творчества. Л., 1941.
17. Волков Н. Д. Театральные вечера. М., 1966.
18. Встречи с Мейерхольдом: Сб. воспоминаний. М., 1967.
19. Гаевский В. М. Флейта Гамлета: Образы современного театра. М., 1990.
20. Галендеев В.Н. Метод и школа Льва Додина. СПб., 2004.
21. Гарин Э. П. С Мейерхольдом. М., 1974.
22. Гвоздев А. А. Театральная критика Л., 1987.
23. Гладков А. К. Мейерхольд: В 2 т. М., 1990.
24. Демидова А.С. Бегущая строка памяти. М., 2003.
25. Золотницкий Д. И. Будни и праздники театрального Октября. Л., 1978.
26. Зоркая Н. М. Алексей Попов. М., 1983.
27. Камерный театр и его художники. М., 1934.
28. Коонен А. Г. Страницы жизни. М., 1975.
29. Кречетова Р.П. Трое: Любимов. Боровский. Высоцкий. М., 2005.
30. Крымова Н. А. Имена: Избр. Соч.: В 4 т. М., 2005 – 2008.
31. Мальцева О.Н. Поэтический театр Юрия Любимова. СПб., 1999.
32. Мальцева О.Н. Театр Эймунтаса Някрошюса: Поэтика. М., 2013.
33. Марков П. А. В Художественном театре: Книга завлита. М., 1975.
34. Марков П. А. Дневник театрального критика // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1976, 1977. Т. 3, 4.
35. Марков П. А. Театральные портреты // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1974. Т. 2.
36. Мейерхольд в русской театральной критике: 1920 – 1938. М., 2000.
37. Мейерхольд и художники: Альбом. М., 1995.
38. Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1918 – 1943. М., 2009. Кн. 1.
39. Премьеры Товстоногова. М., 1994.
40. Режиссерское искусство А. Я. Таирова: К 100 летию со дня рождения: Сб. статей. М., 1987.
41. Режиссура: взгляд из конца века. СПб, 2005.
42. Режиссура: от Б до Ю: Разговоры на рубеже веков. Вып.1. М., 1999. Вып.2. М., 2002.
43. Рудницкий К. Л. Спектакли разных лет. М., 1974.
44. Рудницкий К. Л. Театральные сюжеты. М., 1990.
45. Русское актерское искусство XX века. Вып. I. СПб, 1992.
46. Русское актерское искусство XX века. Вып. 2 - 3. СПб, 2002.
47. Русское актерское искусство XX века. Вып.4. СПб., 2013.
48. Сбоева С.Г. Таиров: Европа и Америка: Зарубежные гастроли Московского Камерного театра: 1923 – 1930. М., 2010.
49. Свободин А. П. Театральная площадь. М., 1981.

50. Сергеев А.В. Циркизация театра: от традиционализма к футуризму. СПб. 2008.
51. Смелянский А. М. Михаил Булгаков в Художественном театре. М., 1989.
52. Смелянский А. М. Наши собеседники: Русская классическая драматургия на сцене советского театра 70 х годов. М., 1981.
53. Смелянский А. М. Предлагаемые обстоятельства: Из жизни русского театра второй половины XX века. М., 1999.
54. Соловьёва И.Н. МХАТ Второй: Опыт восстановления биографии. М., 2010.
55. Соловьёва И.Н. Художественный театр: Жизнь и приключения идеи. М., 2007.
56. Сулимов М.В. Режиссёр наедине с пьесой. СПб., 2013.
57. Театр Анатолия Эфроса: Воспоминания. Статьи. М., 2000.
58. Туровская М. И. Бабанова: Легенда и биография. М., 1981.
59. Туровская М. И. Памяти текущего мгновения... М., 1987.
60. Фокин В.В. Беседы о профессии. СПб., 2006.
61. Цимбал С. Л. Разные театральные времена. Л., 1969.
62. Шверубович В.В. О старом Художественном театре. М., 1990.
63. Юзовский Ю. О театре и драме: В 2 т. М., 1982.
64. Янковский М. О. Ленинградский театр Комедии. Л., 1968.
65. Яковлева О.М. Если бы знать... М., 2008.

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

1. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.teatr-lib.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
4. Библиотека МХАТ им. А. П. Чехова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
5. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
6. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
7. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, указанных в настоящей программе.

Для успешного и полного освоения дисциплины «История русского театра» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основной и дополнительной литературы, в особенности — пьес.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых постулатов с конкретными спектаклями.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История музыки

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра вокала и музыкального воспитания**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2,5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	90	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 6
аудиторные занятия	58	
самостоятельная	23	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, ст.преп. Кузьменкова Ольга Александровна

Рабочая программа дисциплины

История музыки

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра вокала и музыкального воспитания

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Благодар Иван Иванович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Подготовка высококвалифицированного специалиста – гуманитария, свободно ориентирующегося в истории музыки; Формирование у начинающего театрального критика представлений об обширном репертуаре классической западноевропейской и русской музыки, знакомство с основными произведениями музыкальной классики с учетом их актуальности для современной театральной и концертной практики; Изучение целостной картины исторического развития музыкального искусства от эпохи античности до современного периода; Выработка ориентации студента – театроведа в истории музыкальных стилей; Расширение профессионального кругозора студента для возможности полноценной работы с авторами (композиторами, музыкантами, аранжировщиками), консультаций в случае необходимости участников постановки по культурно-историческим вопросам; Знакомство с выдающимися современными исполнителями, дирижерами, оперными режиссерами и музыкальными критиками, с новыми художественными тенденциями в мировом музыкальном исполнительстве.
2	Задачи: 1. Рассмотрение проблематики музыкального искусства в контексте исторических и общехудожественных процессов; осознание закономерности стилеобразования в музыке; 2. Знакомство с историей возникновения и эволюцией музыкальных жанров, форм и средств музыкальной выразительности; 3. Знакомство с принципами формообразования и структуры музыкального языка; 4. Знакомство с особенностями художественного метода и творческого почерка крупнейших композиторов академической музыки; 5. Приобретение студентами реального слухового опыта в виде знакомства с аудио и видеозаписями шедевров западноевропейской и русской классической музыки; 6. Экстраполяция приобретенных общенаучных и художественно-теоретических знаний на область научно-исследовательской, художественно – творческой и культурно – просветительской деятельности будущего выпускника;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного театра
2	Пьеса, спектакль, репертуар - семинар
3	История русского театра
4	Продюсирование в сфере классической музыки
5	Основы режиссуры и актерского мастерства
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика
2	Шоу-бизнес
3	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса

ОПК-1.1: Анализирует основные тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств

Способен проанализировать музыкальное произведение и определить его в соответствующий исторический контекст

ОПК-1.2: Интерпретирует исторические тенденции развития экранных искусств и исполнительских искусств в контексте других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса

Способен понять влияние исторического контекста времени создания музыкального произведения на его форму и содержание

ОПК-1.3: Осмысляет и критически оценивает основные этапы развития отечественного и зарубежного кинематографа, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств

Умеет соотнести предлагаемое музыкальное произведение с определенным этапом развития музыкального искусства

ОПК-3: Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной или сценической интерпретации

ОПК-3.1: Ориентируется в основных тенденциях развития мировой литературы и искусства

Знает основные тенденции развития современной академической музыки и может поставить заданное произведение в исторический контекст

ОПК-3.2: Применяет знания закономерностей развития мирового искусства и общих основ теории кино в процессе анализа литературных произведений и их экранной или сценической интерпретации

Знает и может определить соответствие заданного произведения конкретным закономерностям развития музыкального искусства

ОПК-3.3: Осуществляет создание собственного аудиовизуального проекта с учетом знаний, полученных в процессе художественного анализа различных произведений искусства

Осуществляя свой музыкальный проект, использует метод анализа музыкального произведения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- широкий исторический контекст, влияющий на создание музыкального произведения искусства в различные исторические эпохи;
3.1.2	- основные тенденции развития современной академической музыки и может поставить заданное произведение в исторический контекст;
3.1.3	- знает и может определить соответствие заданного произведения конкретным закономерностям развития музыкального искусства;
3.2	Уметь:
3.2.1	- соотносить предлагаемое музыкальное произведение с определенным этапом развития музыкального искусства;
3.3	Владеть:
3.3.1	- навыком использования метода анализа музыкального произведения;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Периоды развития западноевропейской музыки		
1.1	Античная музыка. Музыкальные артефакты античности. Характерные особенности древнегреческой музыки. Музыкальные жанры и инструменты Древней Греции. Музыкальная эстетика и теория Древней Греции. Музыка в античной трагедии. /Лек/	5	4
1.2	Музыка Средневековья. Роль монастырей в музыкальной культуре Европы. История возникновения григорианского хора. Изобретение музыкальной нотации. Эстетика рыцарства и музыкально-поэтическое искусство трубадуров и труверов. Песни крестовых походов и куртуазная лирика трубадуров. /Лек/	5	2
1.3	Готика и Ars nova. Рождение полифонии в стенах готического собора Органумы школы Нотр-Дам. Творчество композиторов школы Ars Nova Филиппа де Витри и Гийома де Машо. Особенности жанров мотета и мессы. /Лек/	5	2
1.4	Музыка Ренессанса. Музыкальная эстетика и музыкальная теория Ренессанса. Творчество Гийома Дюфаи и Жоскена Дебре. Особенности жанра ренессансной песни (мореска, тодеска, шансон, песни ландскнехтов) и лютеранского хора. Контрреформация и деятельность Палестрины. /Лек/	5	2
1.5	Рождение оперы. Деятельность Флорентийской камераты. Особенность нового жанра <i>dramma per musica</i> . Жанр мадригала в творчестве итальянских композиторов. Опера «Орфей» Клаудио Монтеверди. Особенности жанра оперы <i>seria</i> . /Лек/	5	2
1.6	Барокко во Франции. Музыка при дворе Людовика XIV. «Мещанин во дворянстве Мольера – Люлли как образец барочного стиля. Жанр оперы в творчестве Люлли. Клавесинное творчество Куперена и Рамо. Жанр «версальской оперы» в творчестве Рамо /Лек/	5	2
1.7	Барокко в Италии. Средства выразительности музыки Барокко в творчестве Антонио Вивальди и Арканджело Корелли. Основные тенденции в развитии инструментальной музыки XVII – XIII вв. (трио соната, <i>concerto grosso</i>). Жанр барочного концерта на примере концерта «Времена года». /Лек/	5	2
1.8	Творчество Генделя и развитие музыки в Англии 17-18 веков. «Музыка на случай» как характерное проявление барочной культуры («Задок-Священник» и «Музыка королевского фейерверка»). «Дидона и Эней» Генри Перселла и особенности развития жанра оперы в Англии и в творчестве Генделя. «Опера нищих» Джона Гэя. Оратория Генделя «Мессия». /Лек/	5	2
1.9	Творчество Баха. Органное, клавирное и кантатное творчество И.С. Баха в русле музыкальной культуры Германии. Бранденбургский концерт № 2 фа мажор, Кантата BWV 199, «Кофейная кантата» BWV 211 и Органная токката и фуга BWV 565. «Хорошо Темперированный Клавир» как энциклопедия технических приемов и навыков, свод риторических фигур и музыкальное отображение христианской идеологии (прелюдии и фуги из I тома C-dur, c-moll и cis-moll). Драматургия и музыкальный язык «Страстей по Матфею». /Лек/	5	2
1.10	Венский классицизм. Идеино-эстетические основы венского классицизма. Йозеф Гайдн – деятель эпохи Просвещения. Формирование классического состава симфонического оркестра в симфониях Гайдна. Рождение классического сонатно- симфонического цикла. Соната h-moll, симфонии Гайдна №№ 45 и 103. /Лек/	5	2

1.11	Творчество Моцарта. «Волшебная флейта» Моцарта как утопия эпохи Просвещения. Моцарт и австрийский театр. «Свадьба Фигаро» – опера характеров. Особенности моцартовской драматургии в увертюре к опере «Дон Жуан». /Лек/	5	2
1.12	Творчество Бетховена. Музыкальные реформы Великой Французской революции. Темы и герои бетховенского творчества. Третья «Героическая» симфония Бетховена. Особенности бетховенского языка и сонатно-симфонического цикла на примере 14 («Лунная») и 17 фортепианных сонат. О концепциях Пятой и Девятой симфоний Бетховена. /Лек/	5	2
1.13	Музыкальный романтизм. Общественно-исторические предпосылки возникновения романтизма в Европе. Характеристика образов и сюжетов австро – немецкой поэзии XVIII-XIX столетий и особенности проявления музыкального романтизма на примере песенного творчества Франца Шуберта. Романтический метод в музыке. Тип романтического героя в песенных циклах Шуберта «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь». Образец романтической оперы на примере оперы Карла фон Вебера «Волшебный стрелок». Музыкально- просветительская и публицистическая деятельность Роберта Шумана, Феликса Мендельсона и Гектора Берлиоза. /Лек/	5	2
1.14	Импрессионизм. Европейский символизм в творчестве Клода Дебюсси. Музыкальный импрессионизм Прелюдий, «Послеполуденного отдыха фавна», «Ноктюрнов» Дебюсси. Опера «Пеллеас и Мелизанда». «Сказки матушки Гусыни» и «Болеро» Равеля. /Лек/	5	2
1.15	Самостоятельная работа /Ср/	5	6
Раздел 2. Периоды развития русской музыки			
2.1	Музыкальная культура Древней Руси. Особенности исполнения и существования жанра былины. Русские календарные песни. Скоморошество в Древней Руси. Инструменты и жанры скоморохов. /Лек/	6	4
2.2	Церковная музыка Древней Руси. Византийский канон и система осмогласия в древнерусской церковной музыке. Знаменный распев и крюковая нотация. Духовные стихи как отражение средневекового народного сознания. /Лек/	6	2
2.3	Музыка московского княжества. Особенности Московского Ренессанса. Исихазм и духовное возрождение Руси. Демественное пение московских распевщиков. Театральный элемент в Пещном действе. Жанр лирической протяжной песни как следствие самоидентификации русского народа. /Лек/	6	2
2.4	Русская музыка XVII века. Рождение народного и строчного многоголосия. Реформы Никона, Раскол и исчезновение знаменного распева. Партесный концерт Василия Титова «Всем скорбящим радости» как образец стиля Московского Барокко. Жанр канта и марша в музыке Петровского барокко. Значение петровских реформ для развития музыкальной культуры. /Лек/	6	2
2.5	Русская музыка XVIII века. Музыкальная жизнь при дворе русских императриц. Становление русской композиторской школы. Творчество Березовского, Фомина, Хандошкина и Бортнянского. Развитие жанра оперы в России в контексте культурной ситуации 80-х – 90-х годов. Опера Фомина «Ямщики на подставе». Классический хоровой духовный концерт в творчестве Березовского и Бортнянского. Жанр инструментальных вариаций как лаборатория русской композиторской техники. Проявление эстетики сентиментализма в жанре российской песни. /Лек/	6	2
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	6	10
Раздел 3. Русская композиторская школа			
3.1	Творчество Михаила Ивановича Глинки. Русский романс как лаборатория переинтонирования эпохи. Романсы Глинки на стихи Пушкина. Учеба в Италии и создание стиля русского бельканто. Русская опера как пропагандист новой эстетики и новых передовых идей общества. История создания «Жизни за царя». Драматургия оперы как результат воздействия жанра симфонии. Иван Сусанин – новый тип героя в русской опере. /Лек/	6	1,5
3.2	Оперная жизнь в Петербурге Николая I. Работа Глинки и Кавоса по созданию русской оперной труппы. Сказочно-эпическая традиция в опере «Руслан и Людмила» Михаила Ивановича Глинки. Разрушение русской труппы во времена Николая I. Деятельность и репертуар итальянских оперных трупп в России. Оперы Верди на русской сцене и их воздействие на русскую культуру. Концертная жизнь Петербурга. /Лек/	6	1,5

3.3	Творчество Александра Сергеевича Даргомыжского. Развитие салонной культуры в России. Доминирование жанра романса в культуре 40-х годов как проявление утверждения простых радостей и переживаний обычного человека. Принципы Натуральной школы Белинского. Романы Даргомыжского «Старый капрал» и «Червяк» – песни – сценки с изображением «маленьких людей». «Русалка» – психологическая бытовая музыкальная драма. История постановок оперы «Русалка». /Лек/	6	1,5
3.4	Творчество композиторов Могучей кучки. Работа Новой русской музыкальной школы (Могучая кучка) в условиях общественного и идеологического подъема 60-х годов. Творчество Балакирева, Бородина. Опера «Князь Игорь» Бородина. Народность и историзм у музыкантов «Могучей кучки». Поиски «музыкальной правды» в песнях Мусоргского. «Картинки с выставки» Мусоргского. /Лек/	6	1,5
3.5	Опера «Борис Годунов» Мусоргского. Интерпретация Мусоргским исторического сюжета и трагедии Царя Бориса. Опера как образец народной музыкальной драмы. Разбор разных редакций оперы. Образ Бориса Годунова в трактовке Шаляпина. /Лек/	6	1,5
3.6	Творчество Николая Андреевича Римского-Корсакова. Преподавательская и просветительская деятельность Римского-Корсакова, работа над созданием профессиональной композиторской школы. Создание мифологических опер «Снегурочка», «Садко», «Кашей бессмертной». Инструментальная живописность «Шехеразеды». /Лек/	6	1,5
3.7	Творчество Петра Ильича Чайковского. Симфонизм как творческий метод Чайковского. Симфонизация жанра балета на примере балета «Щелкунчик». Содержание психологической драмы 4 симфонии как отражение кризиса общества во время Русско-Турецкой войны. Создание нового типа оперы на примере оперы «Евгений Онегин». /Лек/	6	1,5
3.8	Творчество Сергея Рахманинова. Тема Родины в творчестве композитора. Деятельность Рахманинова- пианиста. Содержание рахманиновской интонации и колокольность во Втором и Третьем фортепианных концертах Рахманинова. Проявление тенденций символизма в симфонической поэме «Колокола». /Лек/	6	1,5
3.9	Символизм в творчестве Александра Скрябина. Символизм в Европе и его проявление в творчестве Скрябина. Скрябин – исполнитель. Творческая сверхзадача Скрябина – работа над «Предварительным действием». Символистская концепция «дематериализации» Скрябина в «Поэме Экстаза» и «Прометее». /Лек/	6	1,5
3.10	«Весна священная» Игоря Стравинского. Игорь Стравинский – продолжатель традиций петербургской школы в балете «Жар – птица» и авангардист европейской музыки XX века. Балет «Весна Священная» и его роль в мировой музыке. /Лек/	6	1,5
3.11	Музыка русского авангарда 20-х годов. Творчество Мосолова и Лурье, деятельность футуристов. организаций АСМ и РАПМ. Русские композиторы в Париже – Черепнин, Метнер. /Лек/	6	1
3.12	Самостоятельная работа /Ср/	6	7
3.13	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	6	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Античность. Характерные особенности древнегреческой музыки. Музыка в античной трагедии. Инструменты и жанры в Древней Греции.
2. Музыка Средневековья. Роль монастырей в культуре средневековой Европы. Григорианский хорал и две версии его происхождения. Невменная нотация и открытие Гвидо Аретинского.
3. Творчество трубадуров и труверов. Эстетика рыцарства и музыкально-поэтическое творчество трубадуров. Жанры и инструменты трубадуров.
4. Готика и «Ars nova». Школа Нотр – Дам и полифония Леонина и Перотина. Творчество Филиппа де Витри и Гийома де Машо. Особенности жанров мотета и мессы.
5. Ренессанс. Творчество Гийома Дюфаи и Жоскена Дебре. Жанры ренессансной песни и лютеранского хорала. Контрреформация и деятельность Палестрины.
6. Рождение оперы во Флоренции. Деятельность Клаудио Монтеверди и его опера «Орфей».
7. Жан Батист Люлли и его деятельность при дворе Людовика XIII. Жанр оперы в творчестве Люлли.
8. Особенности стиля Барокко на примере творчества Антонио Вивальди. Средства выразительности искусства Барокко: метафора, экспрессия, контраст. Скрипичные концерты «Времена года».
9. Георг Фридрих Гендель. Произведения в жанре «музыка на случай». Жанр оратории и оратория «Мессия».
10. Иоганн Себастьян Бах. Творчество Баха. «Хорошо Темперированный Клавиш» как энциклопедия технических приемов и навыков, свод риторических фигур, протестантских хоралов и музыкальное отображение христианской идеологии.
11. «Страсти по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха. Жанр страстей в европейской культуре и трактовка его Бахом. Структура «Страстей по Матфею».

12. Йозеф Гайдн – деятель эпохи Просвещения. Состав симфонического оркестра у Гайдна. Строение сонатно – симфонического цикла на примере одной из Лондонских симфоний Гайдна.
13. Вольфганг Амадей Моцарт – композитор Просвещения. Жанр оперы у Моцарта. Особенности драматургии Моцарта на примере увертюры к опере «Дон Жуан».
14. Тема героя в творчестве Людвиг ван Бетховена. Особенности трактовки Бетховеном симфонического цикла на примере 3, 5 или 9 симфоний (одна на выбор).
15. Особенности музыкального романтизма на примере песенного творчества Франца Шуберта. Причины появления романтизма в Европе. Характеристика образов и сюжетов австро – немецкой поэзии XVIII-XIX столетий. Новое содержание в песне Шуберта «Маргарита за прялкой» на стихи Гёте. Тип романтического героя на примере героя песенных циклов Шуберта «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь».
16. Опера Карла фон Вебера «Волшебный стрелок» как образец романтической оперы.
17. Творческая деятельность композиторов – романтиков Мендельсона, Паганини, Шумана, Шопена, Берлиоза, Листа.
18. Импрессионизм в творчестве Дебюсси и Равеля.
19. Древнерусская музыка. Особенности жанров былины и духовного стиха. Знаменный распев и знаменная нотация. Деятельность скоморохов в Древней Руси. Жанры и инструменты русского фольклора.
20. Школа московских распевщиков 15-16 веков, история знаменного пения во время Раскола. Жанры лирической протяжной песни, исторической песни.
21. Русская музыка XVII века. Реформы Никона, Раскол и исчезновение знаменного распева. Возникновение строчного пения (многоголосия) в церковном пении. Партесный концерт Василия Титова «Всем скорбящим радости» как образец жанра Московского Барокко.
22. Русская музыка начала XVIII века. Петровское барокко. Жанр канта и развитие инструментальной музыки.
23. Русская композиторская школа XVIII века – Березовский, Фомин, Бортнянский. Хоровой концерт как проявление классического стиля. Развитие жанра оперы в России. Сентиментализм и его отражение в жанре российской песни.
24. История создания первой русской национальной оперы «Жизнь за царя» Михаила Ивановича Глинки. Создание русского музыкального языка, «русское бельканто». Симфонизация жанра оперы. Иван Сусанин – новый тип героя в оперном жанре.
25. «Руслан и Людмила» Михаила Ивановича Глинки и оперная жизнь в Петербурге Николая I. Воплощение русской волшебной сказки на оперной сцене. Разрушение русской оперной труппы. Репертуар итальянских оперных трупп в Петербурге. Оперная реформа Джузеппе Верди. Оперы Верди, поставленные в России.
26. Творчество Александра Сергеевича Даргомыжского. Развитие салонной культуры в России. Доминирование жанра романа в культуре 40-х годов как проявление утверждения внутреннего мира обычного человека. Принципы Натуральной школы Белинского. Романсы Даргомыжского «Старый капрал» и «Червяк» – песни – сценки с изображением «маленьких людей». Опера «Русалка» – психологическая бытовая музыкальная драма. История постановок оперы «Русалка».
27. Духовный подъем в русской музыке 1860-х годов и творчество Модеста Петровича Мусоргского. Работа Новой русской музыкальной школы (Могучая кучка). Народность и историзм у кучкистов. Поиски «музыкальной правды» в песнях Мусоргского. Фортепианный цикл Мусоргского «Картинки с выставки».
28. Опера «Борис Годунов» Мусоргского. Интерпретация Мусоргским исторического сюжета и трагедии Царя Бориса. Опера как образец народной музыкальной драмы.
29. Творчество и деятельность Николая Андреевича Римского – Корсакова. Преподавание и дирижерская работа, создание учебника оркестровки. Создание мифологических опер «Снегурочка», «Садко», «Кашей бессмертный». Инструментальная живописность «Шехеразады».
30. Петр Ильич Чайковский. Симфонизм как творческий метод Чайковского. Симфонизация жанра балета на примере балета «Щелкунчик». Содержание психологической драмы 4 симфонии как отражение кризиса общества во время Русско- Турецкой войны.
31. Сергей Рахманинов. Тема Родины в творчестве композитора. Деятельность Рахманинова-пианиста. Содержание рахманиновской интонации в фортепианном концерте Рахманинова (Второй или Третий фортепианные концерты на выбор). Проявление тенденций символизма в симфонической поэме «Колокола».
32. Александр Скрябин. Символизм в творчестве Скрябина. Творческая сверхзадача Скрябина – работа над «Предварительным действием». Проявление скрябинского сюжета «дематериализации» в «Поэме Экстаза» и «Прометее» (одно произведение на выбор).

5.2. Темы письменных работ

Темы для письменных работ:

1. Музыка в античной трагедии. Инструменты и жанры в Древней Греции. Музыка сфер в учении пифагорейцев.
2. Версии происхождения григорианского хора. Невменная нотация и открытие Гвидо Аретинского.
3. Формирование европейской этики и эстетики в творчестве трубадуров.
4. Возникновение европейской полифонии в готическом соборе. Творчество школы Нотр-Дам.
5. Музыкальный театр ренессансной песни и мадригала.
6. «Орфей» Клаудио Монтеверди как образец музыкальной драмы и продукт итальянского барокко.
7. Сотрудничество Мольера и Люлли при французском театре эпохи Людовика XIV (музыка к «Мещанину во дворянстве»). Жанр оперы в творчестве Жан – Батиста Люлли (на примере одной из опер – «Армида», «Кадм и Гермiona», «Адис и Галатея»).
8. Применение выразительных средств Барокко (метафора, экспрессия, контраст) в концертах Антонио Вивальди «Времена года».
9. «Дидона и Эней» Генри Перселла и особенности развития английского музыкального театра.
10. «Опера нищих» Джона Гэя, исторические предпосылки возникновения, причины и виды воздействия на театр 20 века.
11. Творческий путь Георга Фридриха Генделя от оперы seria к жанру оратории. Оратория «Мессия».
12. «Хорошо Темперированный Клавира» И.С. Баха как энциклопедия технических приемов и навыков, свод риторических фигур и музыкальное отображение христианской идеологии.
13. «Страсти по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха и их место в европейской культуре. Ария Петра как отражение христианской религиозно-философской концепции.

14. Йозеф Гайдн – деятель эпохи Просвещения. Состав симфонического оркестра у Гайдна. Строение сонатно – симфонического цикла на примере одной из Лондонских симфоний Гайдна.
15. Оперная реформа Кристофа Виллибальда Глюка на примере оперы «Орфей и Эвридика».
16. Жанр оперы-буффа на примере оперы Джованни Перголези «Служанка-госпожа»
17. «Волшебная флейта» Моцарта как утопия эпохи Просвещения и мечта композитора о жизни и мироустройстве.
18. Темы героя и борьбы в симфониях Людвиг ван Бетховена.
19. Особенности музыкального романтизма на примере песенного творчества Франца Шуберта.
20. Опера Карла фон Вебера «Волшебный стрелок» как образец романтической оперы.
21. Импрессионизм в творчестве Дебюсси и Равеля.
22. Былины – воинский дружинный эпос времени военной демократии. Особенности исполнения былины, герои и сюжеты былин.
23. Знаменный распев – продолжение традиции византийского церковного пения. Иоанн Дамаскин и византийская традиция Осмогласия в русском церковном пении. Особенности знаменной нотации.
24. История жанра духовного стиха, темы, сюжеты и исполнители духовных стихов.
25. Деятельность скоморохов в Древней Руси.
26. Силлабическая поэзия, перспективная живопись и партесное пение – достижения эпохи Московского Барокко. «Псалтырь рифмотворная» Симеона Полоцкого и Василия Титова.
27. Петровское барокко. Развитие инструментальной музыки в Петербурге в результате военной реформы Петра Первого.
28. История развития жанра канта от кантов Димитрия Ростовского до кантов петровской эпохи. Воздействие жанра канта на возникновение силлабо-тонической системы стихосложения.
29. Развитие жанра оперы в России от эпохи Анны Иоанновны до Екатерины.
30. Сентиментализм и его отражение в жанре российской песни. Первый песенный сборник Теплова «Между делом безделье».
31. История создания первой русской национальной оперы «Жизнь за царя» Михаила Ивановича Глинки.
32. Развитие салонной культуры в России. Доминирование жанра романса в культуре 40-х годов как проявление утверждения внутреннего мира обычного человека.
33. История двух постановок оперы «Русалка» как отражение культурной ситуации в России.
34. Работа Новой русской музыкальной школы (Могучая кучка).
35. Духовный подъем в русской музыке 1860-х годов и творчество Модеста Петровича Мусоргского.
36. Содержание психологической драмы 4 симфонии как отражение кризиса общества во время Русско-Турецкой войны.
37. Содержание рахманиновской интонации в фортепианном концерте Рахманинова (Второй или Третий фортепианные концерты на выбор).
38. Проявление тенденций символизма в симфонической поэме «Колокола».
39. Проявление сюжета «дематериализации» в поэме Скрябина «Прометей».

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Ливанова, Т. "История западноевропейской музыки до 1789 года (XVII век): Учебник" в 2-х тт. Т. 1. — М., 1983.
2. Розеншильд, К. К. Музыка во Франции XVII – начала XVIII века. — М.: «Музыка», 1979.
3. Конен, В. История зарубежной музыки. Выпуск третий. Германия, Австрия, Италия, Франция, Польша с 1789 года до середины XIX века. — М., 1981.
4. Друскин, М. История зарубежной музыки. Выпуск четвертый. Вторая половина XIX века. — М., 1983.
5. Келдыш, Ю.В., Ливанова, О.Е. Учебник по истории русской музыки. Тома 1 – 6. — М.: «Музыка», 1983.
6. Владышевская, Т.Ф., Левашева, О.Е., Кандинский, А. Учебник по истории русской музыки. — М.: Музыка, 2009.

Дополнительная литература:

1. Griffiths, P. A Concise history of Western music, Cambridge University, 2006.
2. Арнонкур, Н. Мои современники: Бах. Моцарт. Монтеверди. — М., 2005.
3. Ницше, А. Рождение трагедии из духа музыки.
4. Ле Гофф, Ж. Цивилизация средневекового Запада.
5. Гуревич, А.Я. Категории средневековой культуры.
6. Швейцер, А. Иоганн Себастьян Бах. — М., 1965.
7. Берченко, Р.Э. В поисках утраченного смысла (Болеслав Яворский о ХТК И.С.Баха). — М., 2005.
8. Кириллина, Л. Классический стиль в музыке. — М.: «Композитор», 2007.
9. Чигарева, Е.И. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени. — М.: «Едиториал УРСС», 2001.
10. Голубиная книга (Русские народные духовные стихи).
11. Былины. Исторические песни. Баллады.
12. Лихачев, Д.С., Панченко, А.М. Смеховой мир Древней Руси. — М.: «Наука», 1976.
13. Панченко, А.М. Скоморохи и «реформа веселья» Петра I (в сборнике Русская история и культура). — М.: «Азбука», 2000.
14. Лихачев, Д.С. Новгород Великий: очерк истории культуры Новгорода XI-XVII вв., 1959.
15. Лихачев, Д.С. Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого.
16. Панченко, А.М. «Русская культура в канун петровских реформ».
17. Туманина, Н.В. Чайковский. Путь к мастерству. — М., 1962.
18. Соловцов, А. Жизнь и творчество Римского-Корсакова. — М., 1969.
19. Сохор, А.А. П.Бородин. — М.— Л., 1965.
20. Брянцева, В. С.В.Рахманинов. — М., 1976.

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

1. Музыкаведческий сайт Ars Longa. История зарубежной музыки. [Электронный ресурс] URL: <http://www.arsl.ru/?page=8/> (дата обращения: 02.09.2023).
2. Библиотека Гумер. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Antigue.php/ (дата обращения: 02.09.2023).
3. Сайт «Открытый текст», создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.opentextnn.ru/music/interpretation/?id=2165/> (дата обращения: 02.09.2023).
4. Сайт о музыке «Бельканто». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.belcanto.ru/compositions.html/> (дата обращения: 02.09.2023).
5. Онлайн – архив классической музыки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.classic-online.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
6. Сайт оперных либретто. [Электронный ресурс] URL: <http://www.libretto-oper.ru/verstovsky/askoldova-mogila/> (дата обращения: 02.09.2023).
7. Потемкинский альманах. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.potemkin.earlymusic.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная. Занятия лекционного типа	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «История музыки» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание прослушиванию музыкальных произведений. Для полноценного освоения материала студенты должны научиться работать с литературой о музыке, анализировать музыкальные произведения, понимать и использовать профессиональную терминологию. Знакомство с именами лучших исполнителей России и зарубежья – певцов и музыкантов, дирижеров и оперных режиссеров, – помогут учащимся ориентироваться в событиях и вызовах современной музыкальной жизни, различать достижения и неудачи современной культуры. Знание исторического контекста поможет обучающемуся самостоятельно разбираться в основных эстетических тенденциях и жанрово-видовых направлениях музыкальной культуры.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

- В объем самостоятельной работы студента включается написание работ.

Материал для аудирования по истории музыки:

1. "Плач" Симонида (древнегреческая музыка)- Петрос Табурис
2. Музыка к «Оресту» Еврипида, (реконструкция найденных греческих записей).
3. Григорианский хорал – Media vita in morte sumus
4. Тибо Шампанский – Seigneurs, sachiez qui or ne s'en ira, par Rene Zosso
5. Леонин – органум Viderunt omnes
6. Перотин – органум Viderunt omnes
7. Гийом де Машо – мотет "Lasse! comment oublieray"
8. Гийом Дюфай – Месса «L'homme armée»
9. Жоскен Дебре – El grillo
10. Жоскен Дебре – Scaramella va alla Guerra
11. Мартин Лютер – Ein feste Burg
12. Орландо Лассо – тодеска Matona mia cara
13. Палестрина – Месса папы Марчелло: Missa Papae Marcelli – Kyrie
14. Клаудио Монтеверди – Ария Орфея из оперы «Орфей»
15. Жан Батист Люлли – Пассакалия из оперы «Армида»
16. Корелли – Фолия
17. Вивальди 1 часть концерта Весна из цикла «Времена года»
18. Вивальди – 1 и 2 части концерта Лето из цикла «Времена года»
19. Франсуа Куперен – Маленькие ветряные мельницы
20. Пёрселл – плач Дидоны «Remember me» из оперы «Дидона и Эней»
21. Гендель – Аллилуйя из оратории «Мессия»
22. Гендель – Садок – священник (коронационный антем)
23. Иоганн Себастьян Бах – токката и fuga ре-минор
24. Иоганн Себастьян Бах – Бранденбургский концерт №2 фа-мажор, 1 часть
25. Иоганн Себастьян Бах – «Страсти по Матфею», ария альты № 47 «Erbarne dich»
26. Гайдн – «Прощальная симфония», 1 часть
27. Моцарт – симфония № 40 соль минор
28. Моцарт, опера «Свадьба Фигаро», ария Сюзанны Deh Vieni
29. Моцарт опера «Дон Жуан», увертюра
30. Моцарт – Реквием, 1 часть (Requiem aeternam)
31. Глюк, мелодия флейты из оперы «Орфей и Эвридика»
32. Бетховен – 3 симфония «Героическая», 1 часть
33. Бетховен – 5 симфония, 1 и 2 части
34. Бетховен – 9 симфония, финал (4 часть)
35. Шуберт – "Зимний путь" – №7 «На реке» (Auf dem Flusse)
36. Шуберт – Зимний путь – №24 «Шарманщик»
37. Феликс Мендельсон – увертюра "Гебриды" (или "Фингалова пещера")
38. Феликс Мендельсон Концерт ми- минор для скрипки с оркестром, 1 часть
39. Паганини «Кампанелла»
40. Шопен – Этюд №12 "Революционный"
41. Шопен – Вальс № 7 до-диез минор, соч. 64 № 2
42. Берлиоз – Симфония №1 "Фантастическая": 1 часть "Мечтания – страсти" Largo- allegro assai, в середине – тема idée fix.
43. Лист "Прелюды" (симфоническая поэма №3)
44. Березовский – духовный концерт «Не отвержи мене во время старости»
45. Бортнянский – духовный концерт «Скажи мне, Господи, кончину мою»
46. Дубянский – песня «Стонет сизый голубочек» на слова Дмитриева
47. Глинка – Вальс-фантазия
48. Глинка – увертюра к опере Глинка «Иван Сусанин» или «Жизнь за царя»
49. Глинка – Ария Сусанина из 4 действия оперы «Иван Сусанин» «Чуют правду»
50. Глинка – хор «Славься», эпилог оперы «Иван Сусанин»
51. Глинка – Увертюра к опере "Руслан и Людмила"
52. Глинка – песня Баяна «Дела давно минувших дней» из оперы «Руслан и Людмила»
53. Глинка – ария Людмилы «Ах ты, доля, долюшка» из 4 действия оперы «Руслана и Людмилы»
54. Даргомыжский – романс «Червяк» на стихи Беранже в переводе Курочкина
55. Даргомыжский – романс «Юноша и дева» на стихи А.Пушкина
56. Даргомыжский – ария Мельника «Вот то-то все вы, девки молодые» из оперы «Русалка»
57. Мусоргский – хор «На кого ты нас покидаешь, отец наш» из пролога оперы «Борис Годунов»
58. Мусоргский – Колокольный звон из пролога оперы «Борис Годунов»
59. Мусоргский – песня Варлаама «Как во городе было во Казани» из 1 действия оперы «Борис Годунов»
60. Мусоргский – монолог Бориса «Достиг я высшей власти» из 2 действия оперы «Борис Годунов»
61. Мусоргский – хор «Расходилась, разгулялась сила, удаль молодецкая» из 4 действия оперы «Борис Годунов»
62. Римский-Корсаков – ария Варяжского гостя из оперы «Садко»
63. Римский-Корсаков – Сцена таяния Снегурочки «Ах, что со мной» из 4 действия оперы «Снегурочка»
64. Римский-Корсаков – ариозо Мизгиря «На теплом синем море» из 3 действия оперы «Снегурочка»
65. Римский-Корсаков – третья песня Леля «Туча со громом сговаривалась»
66. Римский-Корсаков – 1 часть симфонической сюиты «Шехеразада» «Море и Синдбадов корабль»
67. Чайковский – 1 часть Первого концерта для фортепиано с оркестром

68. Чайковский – 3 часть (финал) Первого концерта для фортепиано с оркестром
69. Чайковский – романс «Отчего» на стихи Плещеева (из Гейне)
70. Чайковский – 1 часть 4 симфонии фа-минор, соч. 36
71. Рахманинов – 1 часть 2 концерта до-минор для фортепиано с оркестром, ор.18
72. Рахманинов – романс «Не пой, красавица, при мне» на стихи Пушкина
73. Рахманинов – романс «Сон» (И у меня был край родной)
74. Рахманинов – прелюдия до диэз минор, ор.3, № 2
75. Рахманинов – 1 часть третьего концерта
76. Скрябин – этюд ре диэз минор ор.8, № 12, Патетический
77. Скрябин – Прометей (поэма огня)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Современная литература (зарубежная)

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра зарубежного искусства**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 5
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	6	
часов на контроль	36	

Программу составил(и):

кандидат филологических наук, доцент Дождикова Надежда Александровна

кандидат искусствоведения, профессор Чирва Юрий Николаевич

кандидат филологических наук, доцент Исламова Алла Каримовна

кандидат искусствоведения, профессор Коваленко Галина Вячеславовна

кандидат филологических наук, доцент Румянцева Марина Борисовна

кандидат искусствоведения, профессор Цимбал Ирина Сергеевна

кандидат искусствоведения, старший преподаватель Клейман Юлия Анатольевна

Рабочая программа дисциплины

Современная литература (зарубежная)

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04

Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра зарубежного искусства

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Максимов Вадим Игоревич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель данного курса – усвоение будущими продюсерами представлений о современном литературном процессе.
2	Задачи: Уяснение сущности и содержания современных литературных направлений, течений, школ. Формирование представлений о их генезисе, основных особенностях, развитии. Формирование представлений о творчестве писателей и поэтов, оказывающих существенное влияние на современный литературный процесс, об идейно-художественной проблематике и поэтике наиболее значимых произведений последних десятилетий. Ознакомление студентов с новейшими достижениями литературоведческой науки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Дисциплина «Современная литература (зарубежная)» опирается на материал таких дисциплин, как «История русской литературы», «История зарубежной литературы». Наряду с другими дисциплинами искусствоведческого цикла является существенной составляющей профессиональной и общеобразовательной подготовки будущего продюсера исполнительских искусств.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русской литературы
2	История зарубежной литературы
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.1: Анализирует основные тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств
ОПК-1.2: Интерпретирует исторические тенденции развития экранных искусств и исполнительских искусств в контексте других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.3: Осмысляет и критически оценивает основные этапы развития отечественного и зарубежного кинематографа, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств
ПК-5: Способен вести исследовательскую и учебно-педагогическую работу по направлениям истории, теории и практики сферы исполнительских искусств
ПК-5.1: Ведёт исследования, обеспечивающие эффективную реализацию проекта и деятельности организации исполнительских искусств в целом
ПК-5.2: Ведёт педагогическую работу в организациях высшего образования в целях подготовки квалифицированных кадров для управления творческими проектами

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- основные закономерности развития искусства;
3.1.2	- специфику выразительных средств различных видов искусства;
3.1.3	- историю и основные этапы (эпохи, стили) в развитии литературы;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- анализировать произведения литературы, а также ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- навыками научно-исследовательской деятельности в области истории и теории литературы;
3.3.2	- культурой мышления;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Французская литература		
1.1	Французский сюрреализм как образец авангардного течения 1920-х годов. /Лек/	5	1,5
1.2	Творчество Франсуа Мориака (1875-1970) /Лек/	5	0,25
1.3	Литература экзистенциализма: Ж.-П. Сартр (1905-1980) и Альбер Камю (1913- 1960). /Лек/	5	0,25
1.4	Творчество Антуана де Сент-Экзюпери (1900-1944). /Лек/	5	0,25
1.5	Творчество Сэмюэля Беккета (1906–1989) /Лек/	5	0,25
1.6	Творчество Бориса Виана (1920-1959) /Лек/	5	0,25
1.7	Творчество Л.-Ф. Селина (1894-1961). /Лек/	5	0,25
1.8	Французский новый роман. /Лек/	5	0,5
1.9	Французский роман конца XX века. /Лек/	5	0,5
1.10	Самостоятельная работа /Ср/	5	1
	Раздел 2. Английская литература		
2.1	Ричард Олдингтон (1892-1962) /Лек/	5	0,5
2.2	Олдос Хаксли (1894-1963) /Лек/	5	0,5
2.3	Томас Стернз Элиот (1888 - 1965) /Лек/	5	0,5
2.4	Уильям Голдинг (1911-1993) /Лек/	5	0,5
2.5	Айрис Мёрдок (1919-1991) /Лек/	5	0,5
2.6	Джон Фаулз (1926-2005) /Лек/	5	0,5
2.7	Английская литература нового тысячелетия. Джулиан Барнс, Ирвин Уэлш, Йен Макьюэн, Кадзуо Исигуро, Уилл Селф, Салман Рушди. /Лек/	5	1
2.8	Самостоятельная работа /Ср/	5	1
	Раздел 3. Литература Германии, Австрии и Швейцарии		
3.1	Творчество Германа Гессе (1877-1962) /Лек/	5	0,5
3.2	Две мировые войны в литературе Германии /Лек/	5	0,5
3.3	Творчество Гюнтера Грасса (род. 1927) /Лек/	5	0,5
3.4	Творчество Патрика Зюскинда (род. 1949) /Лек/	5	0,5
3.5	Общая характеристика австрийской литературы. Творчество Петера Хандке (род. 1942) и Эльфриды Елинек (р.1946) /Лек/	5	1
3.6	Общая характеристика швейцарской литературы. Творчество Макса Фриша (1911-1991) и Фридриха Дюрренматта (1921-1990) /Лек/	5	1
3.7	Самостоятельная работа /Ср/	5	1
	Раздел 4. Итальянская литература		
4.1	Творчество Луиджи Пиранделло (1867-1936) /Лек/	5	0,5
4.2	Творчество Дино Буццати (1906-1972) /Лек/	5	0,5
4.3	Итальянская литература Второй мировой войны /Лек/	5	1,5
4.4	Альберто Моравиа /Лек/	5	0,5
4.5	Творчество Умберто Эко (род. 1932) /Лек/	5	0,5

4.6	Творчество Алессандро Баррико (род.1958) /Лек/	5	0,5
4.7	Самостоятельная работа /Ср/	5	1
Раздел 5. Литература США			
5.1	Литература "потерянного поколения". Джон Дос Пассос (1896-1970) /Лек/	5	0,25
5.2	Уильям Фолкнер (1897- 1962) /Лек/	5	0,25
5.3	Эрнст Хемингуэй (1899 –1961) /Лек/	5	0,25
5.4	Скотт Фицджеральд (1896-1940) /Лек/	5	0,25
5.5	Творчество Джона Стейнбека (1902 –1968). Творчество Генри Миллера (1891- 1980) /Лек/	5	0,5
5.6	II мировая война в литературе США /Лек/	5	0,25
5.7	Джером Сэлинджер (1919 – 2010) /Лек/	5	0,25
5.8	Литература битников. Джек Керуак (1922 – 1964) /Лек/	5	0,5
5.9	Джон Апдайк (1932 –2010) /Лек/	5	0,25
5.10	Трумен Капоте (1924 – 1984) /Лек/	5	0,25
5.11	«Грязный реализм» Чарльза Буковски (1920-1994) /Лек/	5	0,25
5.12	Творчество Рэя Брэдбери (1920-2012) /Лек/	5	0,25
5.13	Творчество Сола Беллоу (1915-2005), Филипа Рота (р.1933), Джонса Шейна (р.1980) /Лек/	5	0,5
5.14	Самостоятельная работа /Ср/	5	1
Раздел 6. Литература стран Латинской Америки			
6.1	Латиноамериканская литература середины XX века. Хулио Кортасар (1914 – 1984) /Лек/	5	1
6.2	Габриэль Гарсия Маркес (р.1928) /Лек/	5	1
6.3	Творчество Х. Л. Борхеса (1899-1996) /Лек/	5	1
6.4	Творчество В. Льюиса (р.1936) /Лек/	5	1
Раздел 7. Литература стран Восточной Европы			
7.1	Творчество Станислава Виткевича (1885-1939). /Лек/	5	0,75
7.2	Творчество Витольда Гомбровича (1904-1969) /Лек/	5	0,75
7.3	Творчество Тадеуша Конвиецкого (р.1926) /Лек/	5	0,75
7.4	Творчество Милана Кундеры (р.1929) /Лек/	5	0,75
7.5	Самостоятельная работа /Ср/	5	1
Раздел 8. Литература Скандинавских стран, Израиля, Японии			
8.1	Обзор скандинавской литературы: от Кнута Гамсуна (1859-1952) до Эрленда Лу (р.1969) /Лек/	5	1
8.2	Обзор еврейской литературы: от Исаака Башевиса Зингера (1904-1991) до Амоса Оза (р. 1939) и Меира Шалева (р.1948) /Лек/	5	1
8.3	Обзор японской литературы: от Рюноске Акутагавы (1892 - 1927) до Оэ Кэндзабуро (р. 1935). /Лек/	5	1
8.4	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	5	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену:

1. Французская литература.
2. Английская литература
3. Литература Германии, Австрии и Швейцарии.
4. Итальянская литература
5. Литература США
6. Литература стран Латинской Америки
7. Литература стран Восточной Европы
8. Литература Скандинавских стран, Израиля, Японии, Турции

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

Общие исследования по литературе XX века:

1. Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000–2000. Учеб. пособие. Под ред. Л.Г. Андреева. М., 2001.
2. Зарубежная литература. XX век. Под. ред. Н.П. Михальской. М. 2007.
3. Зарубежная литература XX века. Практические занятия. Под. ред. И.В. Кабановой. М., 2007
4. Зарубежная литература XX века: Практикум. Сост. и общ. ред. Н.П. Михальской и Л.В. Дудовой. М., 1999.
5. История всемирной литературы в 9-ти тт. М., 1983-1994.
6. Трыков В.П., Ощепков А.Р. Зарубежная литература XX века (1914–1945). Учеб. пособие. М., 2003.
7. Ильин И. Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм. М., 1996.
8. Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма. СПб, 2000.
9. Руднев В.П. Словарь культуры XX века. М., 1999.

Французская литература

Художественные тексты

Сент-Экзюпери де А. Маленький принц. Планета людей.

Сартр Ж.-П. Тошнота.

Камю А. Посторонний. Миф о Сизифе.

Беккет С. Моллой

Виан Б. Пена дней.

Селин Л.-Ф. Путешествие на край ночи.

Фр. Саган. Здравствуй, грусть. Синяки души.

Мориак Ф. Мартышка.

Р. Гари. Обещание на рассвете.

Роб-Грийе А. В лабиринте.

Уэльбек М. Платформа.

Туссен Ж.-Ф. Месье.

Учебные пособия

1. Андреев Л. Г. Жан-Поль Сартр. Свободное сознание и XX век. М., 1994.
2. Балашова Т. В. Французская поэзия XX века. М., 1982.
3. Великовский С. В поисках утраченного смысла. М., 1979.
4. Зонина Л. Тропы времени. Заметки об исканиях французских романистов (60-70ые гг.). М., 1964.
5. История французской литературы. Под. ред. Д.Берже. М., 2007.
6. Кирнозе З. И. Французский роман XX века. Горький, 1977.
7. Наркирьер Ф. С. Французский роман наших дней. М., 1980.
8. Наркирьер Ф. С. Франсуа Мориак. М., 1983.
9. Недосейкин М. Н. Роман Л.-Ф. Селина «Путешествие на край ночи». Человек в мире. М., 2006.

Английская литература

Т.С.Элиот. Бесплодная земля

В. Вулф. Миссис Даллоуэй

Дж. Оруэлл. 1984

Э. Берджесс. Заводной апельсин

Г. Грин. Тихий американец

Ч. Сноу. Коридоры власти

У. Голдинг. Повелитель мух

А. Мердок. Под сетью, Черный принц

Дж. Фаулз. Подруга французского лейтенанта

Дж. Уэйн. Спешите вниз

К. Эмис. Счастливчик Джим

П. Акройд. Человек по имени Уильям Блейк

Дж. Барнс. Англия, Англия
С. Рушди. Дети полуночи

Литература Германии, Австрии и Швейцарии

Художественные тексты

Гессе Г. Степной волк. Сидхартха.

Манн Т. Доктор Фаустус

Белль Г. Глазами клоуна. Дом без хозяина

Грасс Г. Жестяной барабан.

Зюскинд П. Парфюмер.

Хандке П. Страх вратаря перед одиннадцатиметровым

Елинек Э. Пианистка

М. Фриш. Назову себя Гантенбайн

Учебные пособия

1. Березина А. Г. Герман Гессе. Л., 1976.

2. Зачевский Е. В. Зеркала времени. Очерки немецкоязычной литературы второй половины XX века. СПб, 2005

3. История литературы ФРГ. М., 1980.

4. История литературы ГДР. М., 1982.

5. Каралашвили Р. Мир романа Германа Гессе. Тбилисси, 1984.

6. Карельский А. В. Немецкий Орфей. М., 2007.

7. Павлова Н. С. Типология немецкого романа. 1918-1945. М., 1982.

8. Пронин В. А. История немецкой литературы М., 2007.

9. Затонский Д. В. Австрийская литература в XX столетии. М., 1985.

10. История австрийской литературы XX века. В 2 т., М., 2009-2010.

11. Карельский А. В. Хрупкая лира. Лекции, статьи по австрийской литературе XX века. М., 1999.

12. Павлова Н. С. Природа реальности в австрийской литературе. М., 2005.

13. Художественные центры Австро-Венгрии. СПб, 2009.

Итальянская литература

Д'Аннунцио. Невинный

Моравиа А. Римские рассказы

Буццати Д. Татарская пустыня

Эко У. Имя розы

Баррико А. Море-океан

Литература США

Ф. С. Фицджеральд. Великий Гэтсби

С. Льюис. Главная улица

Э. Хемингуэй. Прощай, оружие, Фиеста

Дж. Дос Пассос. Манхэттен

У. Фолкнер. Шум и ярость

Дж. Стейнбек. Гроздь гнева

Н. Мейлер. Нагие и мертвые

Дж. Джонс. Отныне и вовеки веков

Дж. Хеллер. Поправка – 22

Т. Капоте. Завтрак у Тиффани

Дж. Апдайк. Кентавр, Кролик, беги

Ч. Буковски. Самая красивая женщина в городе

С. Беллоу. Герцог

Ф. Рот. Случай Портного

Дж. Шейн. Остаемся зимовать

Литература стран Латинской Америки

Художественные тексты

Г. Маркес. Сто лет одиночества

Х. Кортасар. Игра в классики

Х. Борхес. Вымыслы

В. Льоса. Тетушка Хулия и писака

Учебные пособия

1. Кутейщикова В., Осповат Л. Новый латиноамериканский роман. М., 1983

Литература стран Восточной Европы

Художественные тексты

В. Гомбрович. Фердидурке.

Т. Конвицкий. Хроника любовных происшествий.

М. Кундера. Невыносимая легкость бытия.

Учебные пособия:

1. Хорев В. А. Польская литература XX века, 1890-1990. 2009

Литература Скандинавских стран, Израиля, Японии, Турции

Художественные тексты

К. Гамсун. Голод

П. Хёг. Смилла и ее чувство снега.

И. Башевис-Зингер. Шоша

М. Шалев. Как несколько дней

Р. Акутагава. Ворота Расёмон», «Табак и дьявол», «Жизнь идиота» и другие рассказы

Я. Кавабата. Снежная страна

Ю. Мисима. Золотой храм

К. Абэ. Женщина в песках

О. Кэндзабуро. Футбол 1860 года

Учебные пособия

1. Неустроев В.П. Литература скандинавских стран (1870-1970). М.,1980.

2. Неустроев В.П. Литературные очерки и портреты. М., 1983.

3. Крюков А.А. Очерки по истории израильской литературы СПб., 1998

4. Мирон Д. Ивритская поэзия от Бялика до наших дней М., 2002

5. Изэнага Сабуро. История японской культуры. Пер. с яп. Б.В.Поспелова. М., 1972.

6. Краткая история литературы Японии. Л., 1975.

Дополнительная литература:

Французская литература

Камю А. Чума.

Сартр Ж.-П. Что такое литература?

Саррот Н. Золотые плоды

Роб-Гриэ А. Проект революции в Нью-Йорке.

Бекбедер Ф. 99 франков

Английская литература

Г. Грин. Наш человек в Гаване.

У. Голдинг. Шпиль.

А. Мердок. Море, море

Дж. Фаулз. Волхв.

Дж. Барнс. Предчувствие конца.

И. Уэлш. На игле

Й. Макьюэн. Амстердам

Литература Германии, Австрии и Швейцарии

Гессе Г. Игра в бисер. Демиан.

Ремарк Э.М. На западном фронте без перемен.

Белль Г. Бильярд в половине десятого.

Кеппен В. Смерть в Риме.

Грасс Г. Под местным наркозом.

Элинек Э. Смысл безразличен. Тело бесцельно. Эссе.

Фриш М. Ното Faber.

Итальянская литература

Художественные тексты

А.Моравиа. Чочара.

Литература США

Ф. С Фицджеральд. Ночь нежна.

Э. Хемингуэй. Фиеста, По ком звонит колокол.

Дж. Дос Пассос. 42 – я параллель.

Г. Миллер. Тропик рака.

У. Фолкнер. Свет в августе, Медведь.

Дж. Стейнбек. О мышах и людях.

Т. Капоте. Хладнокровно.

Дж. Апдайк. Давай поженимся.

Р. Брэдбери. 451 градус по Фаренгейту.

К.Кизи. Над кукушкиным гнездом.

Х.Ли. Убить пересмешника.

Литература стран Латинской Америки

Г. Маркес. Осень патриарха

Х. Кортасар. Выигрыши, Южное шоссе, Аксолотль.

В. Льоса. Зеленый дом

А. Биой Касарес. Изобретение Мореля.

Литература стран Восточной Европы

М. Кундера. Нарушенные завещания, Шутка.

Литература Скандинавских стран, Израиля, Японии, Турции

Э. Лу. Наивно.Супер.

И. Башевис-Зингер. Враги, история любви.

Ю. Мисима. Исповедь маски.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.spbpu.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
5. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
6. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Современная литература» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению специальной исследовательской и учебно-методической литературы:

1. Десять лучших романов XX век: Сб. статей. — М., 2004.
2. Литературные манифесты от символистов до наших дней. — М., 2000.
3. Парамонов Б. Философия. История. Современность. — М., 2001.
4. Парамонов Б. МЖ: Мужчина и женщина. — М., 2010.
5. Роднянская И.Б. Художник в поисках истины. Кн.2. — М., 1989.
6. Семенова С.Г. Преодоление трагедии. —М., 1989.
7. Сухих И.Н. Двадцать книг XX века. — СПб, 2004.
8. Теоретико-литературные итоги XX века: В 2 т. — М., 2003.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Современная литература (русская)

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра литературы и искусства**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 6
аудиторные занятия	28	
самостоятельная	8	
часов на контроль	36	

Программу составил(и):

кандидат филологических наук, доцент Дождикова Надежда Александровна

кандидат искусствоведения, Чирва Юрий Николаевич

кандидат филологических наук, доцент Исламова Алла Каримовна

кандидат искусствоведения, профессор Коваленко Галина Вячеславовна

кандидат филологических наук, доцент Румянцева Марина Борисовна

кандидат искусствоведения, профессор Цимбал Ирина Сергеевна

кандидат искусствоведения, старший преподаватель Клейман Юлия Анатольевна

Рабочая программа дисциплины

Современная литература (русская)

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04

Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра литературы и искусства

Протокол от _____ 2023 г. № _

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Врио зав. кафедрой Булышева Елена Владимировна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель данного курса – усвоение будущими продюсерами представлений о современном литературном процессе.
2	Задачи: Уяснение сущности и содержания современных литературных направлений, течений, школ. Формирование представлений о их генезисе, основных особенностях, развитии. Формирование представлений о творчестве писателей и поэтов, оказывающих существенное влияние на современный литературный процесс, об идейно-художественной проблематике и поэтике наиболее значимых произведений последних десятилетий. Ознакомление студентов с новейшими достижениями литературоведческой науки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Дисциплина «Современная литература (русская)» опирается на материал таких дисциплин, как «История русской литературы», «История зарубежной литературы». Наряду с другими дисциплинами искусствоведческого цикла является существенной составляющей профессиональной и общеобразовательной подготовки будущего продюсера исполнительских искусств.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русской литературы
2	История зарубежной литературы
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.1: Анализирует основные тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств
ОПК-1.2: Интерпретирует исторические тенденции развития экранных искусств и исполнительских искусств в контексте других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.3: Осмысляет и критически оценивает основные этапы развития отечественного и зарубежного кинематографа, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств
ПК-5: Способен вести исследовательскую и учебно-педагогическую работу по направлениям истории, теории и практики сферы исполнительских искусств
ПК-5.1: Ведёт исследования, обеспечивающие эффективную реализацию проекта и деятельности организации исполнительских искусств в целом
ПК-5.2: Ведёт педагогическую работу в организациях высшего образования в целях подготовки квалифицированных кадров для управления творческими проектами

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	Основные закономерности развития искусства; специфику выразительных средств различных видов искусства; историю и основные этапы (эпохи, стили) в развитии литературы.
3.2 Уметь:	
3.2.1	Анализировать произведения литературы, а также ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества.
3.3 Владеть:	
3.3.1	Навыками научно-исследовательской деятельности в области истории и теории литературы; культурой мышления.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Русская литература второй половины 1980-х - начала 1990-х гг.		
1.1	Изменение общественно-политического положения в стране: перестройка (1985 - 1991 гг.), распад СССР и возникновение нового государства (с 1992 г.). Публикация «задержанных» произведений антисталинского направления (А.Бек, А.Рыбаков, В.Дудинцев и др.). Возвращение литературы запрещенной, подпольной, эмигрантской. Формирование «другой» истории русской литературы XX в. /Лек/	6	2
1.2	Особенности литературного процесса в постсоветский период: дискредитация мифологии советского периода; усложнение эстетического сознания и художественной речи; сосуществование реалистических и модернистских тенденций. /Лек/	6	2
1.3	Судьбы реалистической традиции в прозе второй половины 1980-х - 1990-х гг. Усиление публицистического начала в литературе второй половины 80-х гг. Социально-этическая проблематика произведений В.Астафьева, В.Распутина и др. /Лек/	6	2
1.4	Изображение различных сторон трагедии общества в сталинскую эпоху в литературе 1980-х гг.: произведения А. Рыбакова, В. Дудинцева, Д. Гранина, А. Приставкина. /Лек/	6	1
1.5	Поздняя военная проза. Роман Г.Владимова «Генерал и его армия». Военная проза В.Астафьева 1980-90-х гг. /Лек/	6	1
1.6	Творчество С. Довлатова: психологический портрет эпохи 1980-х гг., проблемы стиля, автобиографического героя. /Лек/	6	1
1.7	«Неонатурализм» второй половины 80-х гг. Изображение изнаночной стороны современной жизни в традициях физиологического очерка в произведениях С. Каледина, Л. Габышева, О. Ермакова. /Лек/	6	1
1.8	Экзистенциалистская проблематика произведений В.Маканина 1990-х гг. /Лек/	6	1
1.9	Развитие «женской прозы» в 1980-90-е гг.: Л. Петрушевская, Т. Толстая, Л. Улицкая и др. /Лек/	6	1
1.10	Самостоятельная работа /Ср/	6	3
	Раздел 2. Русская литература 1990-2000-х гг.		
2.1	Литература постмодернизма. Проблема идентификации литературы отечественного постмодернизма. Споры о русском постмодернизме. Первые образцы русского литературного постмодерна: произведения Вен. Ерофеева, С. Соколова и др. /Лек/	6	3
2.2	Творчество В. Ерофеева, В. Пьецуха, Е. Попова, В. Пелевина и др. /Лек/	6	3
2.3	Литературная ситуация начала XXI в. Разнообразие художественных поисков в литературе рубежа XX - XXI вв. Новые имена и новые тенденции. Проза А. Иванова, З. Пелевина, Е. Водолазкина, Д. Быкова, П. Крусанова и др. /Лек/	6	2
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	6	3
	Раздел 3. Русская поэзия последних десятилетий XX - начала XXI вв.		
3.1	Многообразие поэтических миров эпохи. Творчество поэтов поколения «шестидесятников» (Б.Ахмадулина, И.Бродский, А.Кушнер и др.) /Лек/	6	4
3.2	Постмодернистские и неоавангардистские тенденции в поэзии периода: концептуалисты, метареалисты, метаметафористы, соц-арт и др. Творчество О. Григорьева, А. Пригова, Т. Кибирова, Л. Д. Рубинштейна, И. Жданова, О. Седаковой, Е. Шварц, В. Кривулина, А. Еременко и др. /Лек/	6	2
3.3	Религиозно-философская поэзия: Ю. Кублановский, О. Николаева, С. Кекова, С. Аверинцев и др. /Лек/	6	2
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	6	2
3.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену:

1. Литературная ситуация 1980-1990-х гг. Основные темы, проблемы, эстетические искания.
2. Социально-этическая проблематика произведений В.Астафьева, В.Распутина и др.второй половины 80-х гг
3. Поэзия 1980- 1990-х годов. Основные проблемы.
4. Проза 1980 - 1990-х годов. Основные проблемы
5. Поздняя военная проза.
6. Произведения антисталинского направления (А.Бек, А.Рыбаков В.Дудинцев, А.Приставкин).
7. Позднее творчество В. Астафьева.
8. Творчество С.Довлатова.
9. Творчество В.Маканина. Роман «Андеграунд, или Герой нашего времени».
10. «Неонатурализм» второй половины 1980-х в произведениях С. Каледина, О.Ермакова и др.
11. «Женская проза» конца XX в. (Творчество Л.Петрушевской, Л.Улицкой, Т.Толстой)
12. Проблемы постмодернизма в русской литературе конца XX века. Первые образцы литературного постмодерна.
13. Проза постмодернизма: С.Соколов, Вен.Ерофеев, В.Пьецух, В.Пелевин и др. (автор по выбору).
14. Поэзия постмодернизма: Т.Кибиров, Л.Рубинштейн, И.Жданов, А.Еременко, Е.Шварц и др.
15. Особенности русской поэзии конца XX в.
16. Литература начала XXI века. Некоторые проблемы.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Астафьев В. Прокляты и убиты. Веселый солдат
2. Ахмадулина Б. Стихотворения.
3. Бек А. Новое назначение.
4. Бродский И. Стихотворения.
5. Владимов Г. Три минуты молчания. Верный Руслан. Генерал е его армия.
6. Габышев Л. Одян или воздух свободы.
7. Гинзбург Е. Крутой маршрут
8. Довлатов С. Повести и рассказы.
9. Дудинцев В. Белые одежды.
10. Жданов И. Стихотворения.
11. Ермаков О. Знак зверя. Единорог
12. Ерофеев В. Москва – Петушки.
13. Каледин С. Смирненное кладбище. Стройбат.
14. Кибиров Т. Стихотворения.
15. Кублановский Ю. Стихотворения.
16. Кураев М. Капитан Дикштейн. Ночной дозор. Зеркало Монтачки. Кушнер.А Стихотворения.
17. Кушнер А. Стихотворения.
18. Маканин В. Ключарев и Алимужкин. Предтеча. Андерграунд, или герой нашего времени. Кавказский пленный.
19. Николаева О. Стихотворения.
20. Пелевин В. Generation «П». Чапаев и Пустота.
21. Петрушевская Л. Рассказы из циклов «Тайна дома», «Бессмертная любовь», «Реквиемы», «Сказки».
22. Приставкин А. Ночевала тучка золотая. Кукушата
23. Пьецух В. Сб. рассказов «Алфавит», «Чехов с нами».
24. Рыбаков А. Дети Арбата.
25. Соколов Саша. Школа для дураков. Между собакой и волком.
26. Токарева В. Рассказы и повести. Летающие качели. Ничего особенного. День без вранья.
27. Толстая Т. Сб. рассказов На золотом крыльце сидели. Кысь.
28. Улицкая Л. Сонечка. Медя и ее дети.
29. Чичибабин Б. Стихотворения.
30. Шварц Е. Стихотворения.

Дополнительная литература:

1. Быков Д. Оправдание. Орфография.
2. Водолазкин Е. Похищение Европы.
3. Иванов А. Географ глобус пропил.
4. Кочергин Э. Ангелова кукла.
5. Крусанов П. Американская дырка. Рассказы.
6. Мелехов А. Чума. Броня из облака. Дрейфующие кумиры.
7. Москвина Т. Смерть – это все мужчины.
8. Прилепин З. Санька. Обитель.
9. Терехов А. Каменный мост. Немцы.
10. Шишкин М. Венерин волос.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
5. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
6. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Современная литература (русская)» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению специальной исследовательской и учебно-методической литературы:

1. Акимов В.Н. Сто лет русской литературы. — СПб, 1995.
2. Алтынбаева Г.М. Современная русская литература. — Саратов, 2011.
3. Баевский В.С. История русской литературы XX века. Компендиум. — М., 2003.
4. Большев А.О., Васильева О.В. Современная русская литература: (1970 - 1990-е гг.). — СПб, 2000.
5. Буслакова Т.П. Литература русского зарубежья: Курс лекций. — М., 2003.
6. Зайцев В.А. Лекции по истории русской поэзии XX века (1940-2000-е гг.). — М., 2009.
7. Десять лучших романов XX век: Сб. статей. — М., 2004.
8. Жолковский А.К. Блуждающие сны: Из истории русского модернизма. — М., 1994.
9. Заярная И.С. Необарокко в русской поэзии второй половины XX века: динамика эстетических систем. — Киев, 2009.
10. История русской литературы XX века: Учеб. пособие: В 4 кн. /Под ред. Л.Ф.Алексеевой. — М., 2005 (кн.1-2), 2006 (кн.3), 2008 (кн.4).
11. Литературные манифесты от символистов до наших дней. — М., 2000.
12. Немзер А. Литературное сегодня: О русской прозе 90-х гг. — М., 1999.
13. Нефагина Г.Л. Русская проза конца XX века. — М., 2003
14. Парамонов Б. Философия. История. Современность. — М., 2001.
15. Парамонов Б. МЖ: Мужчина и женщина. — М., 2010.
16. Роднянская И.Б. Художник в поисках истины. Кн.2. — М., 1989.
17. Русская литература XX века: Исследования американских ученых. — СПб,1993.
18. Русская литература XX- начала XXI века: в 2 томах /под ред. Л.П.Кременцова. — М., 2009. Русская литература XX века: В двух томах. /Под ред. Л.П.Кременцова. Т.2: 1940 - 1990-е годы. — М., 2005.
19. Русская литература XX века: Прозаики. Поэты. Драматурги: Библиографический словарь: В 3 томах. /РАН, ИРЛИ. — М., 2005.
20. Русская проза конца XX в. / Сост. С.И. Тиминой. — М., 2002.
21. Русская проза конца XX века: Учеб. пособие / Агеносов В.В., Капица В.Ф., Капица Ф.С. и др.; Под ред. Колядич Т.М. — М., 2005.
22. Русская литература XX века: Школы. Направления. Методы творческой работы. — СПб, 2002.
25. Русские поэты XX века: Учеб. пособие / Сост.: Кременцов Л.П., Лосев В.В. - 2-е изд., испр. — М., 2005.
23. Семенова С.Г. Преодоление трагедии. — М., 1989.
24. Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература. — М., 1999.
25. Словарь поэтов русского зарубежья / Под общей редакцией В. Крейда. — СПб, 1999.
26. Современная русская литература. Лагерная тема в русской прозе 1950-80-х г. — СПб, 1996.
27. Современная русская литература: (1990 – начало XXI в.). — СПб, 2005.
28. Современная русская советская литература /Под ред. А. Бочарова и Г. Белой. Части 1 и 2. — М.,1987.
29. Сухих И.Н. Двадцать книг XX века. — СПб, 2004.
30. Теоретико-литературные итоги XX века: В 2 т. — М., 2003.
31. Чупринин С.И. Русская литература сегодня: Путеводитель. — М., 2003.
32. Чурляева Т.Н. История русской литературы второй половины XX века: социокультурный контекст. — Новосибирск, 2009.
33. Эпштейн М. Постмодерн в России. Литература и теория. — М., 2000.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Новейшие театральные течения

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра зарубежного искусства**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **1,5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	54	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 7
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	15	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

доктор искусствоведения, профессор Максимов Вадим Игоревич

кандидат искусствоведения, профессор Молодцова Майя Михайловна

кандидат искусствоведения, доцент Степанова Полина Михайловна

кандидат искусствоведения, преподаватель Ефимова Ирина Анатольевна

Рабочая программа дисциплины

Новейшие театральные течения

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04

Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра зарубежного искусства

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Максимов Вадим Игоревич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Изучить закономерности развития театра; получить научно обоснованное представление об историческом развитии и современном состоянии актерского, режиссерского, постановочного искусства в театрах разных эпох и стран; усвоить принципы театроведческой историографии и методологии.
---	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «Новейшие театральные течения» опирается на дисциплины «История зарубежного театра», «История русского театра». Дисциплина является одной из вспомогательных дисциплин рабочего учебного плана и опорной для освоения дисциплины «Театральное дело и культурная политика зарубежных стран».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного театра
2	История русского театра
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Театральное дело и культурная политика зарубежных стран

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций	
Результат обучения: интерпретирует театральные инновации в аспекте национальных картин мира	
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	
Результат обучения: в ходе ознакомления с новыми театральными явлениями успешно устанавливает межкультурные контакты	
ПК-2: Способен давать квалифицированную оценку проектам в области исполнительских искусств, инициативам членов постановочной группы, творческим работам исполнителей, фестивальным программам, работе организации в целом	
ПК-2.1: Сравнивает инициативные предложения членов творческой группы, обеспечивая выбор наиболее перспективных	
Результат обучения: при выборе наиболее перспективных предложений опирается на знакомство с инновационными течениями и парадигмами творческих индустрий	
ПК-2.2: Формирует постановочную группу	
Результат обучения: при формировании постановочной группы принимает во внимание адаптивные компетенции кандидатов	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- актуальные парадигмы развития креативных индустрий;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- следить за инновациями в индустриях с целью перенять эффективные подходы, инструменты, практики;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- механизмами адаптации инновационных механик для решения текущих творческих задач;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Натурализм и символизм в театре на рубеже XIX-XX. Модернистские направления в театре 1 пол. XX в.		
1.1	Натурализм в театре. /Лек/	7	0,25
1.2	Символизм в театре. /Лек/	7	0,25
1.3	Символизм в театре. /Лек/	7	0,25
1.4	Театральная концепция модерна. /Лек/	7	0,25
1.5	Футуристическая театральная концепция. /Лек/	7	0,25
1.6	Экспрессионистическая театральная концепция. /Лек/	7	0,25
1.7	Сюрреалистическая театральная концепция /Лек/	7	0,25
1.8	Завершение модернизма. Экзистенциально-абсурдистская концепция. /Лек/	7	0,25
1.9	Самостоятельная работа /Ср/	7	2
	Раздел 2. Французский театр 2 пол. XX века.		
2.1	Драматургия Эжена Ионеско. /Лек/	7	0,5
2.2	Драматургия Сэмюэля Беккета. /Лек/	7	0,5
2.3	Драматургия Жана Жене и Фернандо Аррабала. /Лек/	7	1
2.4	Творчество Жана-Луи Барро и Мадлен Рено. /Лек/	7	1
2.5	Режиссерская деятельность Жана Вилара. Авиньонский театральный фестиваль. /Лек/	7	1
2.6	Творчество Марселя Марсо. /Лек/	7	1
2.7	Крупнейшие режиссеры Франции 2 пол. XX в. /Лек/	7	1
2.8	Самостоятельная работа /Ср/	7	2
	Раздел 3. Английский театр 2 пол. XX века.		
3.1	Драматургия «рассерженных». /Лек/	7	1
3.2	Абсурдизм в английской драматургии. /Лек/	7	1
3.3	Крупнейшие английские актеры 2 пол. XX в. /Лек/	7	1
3.4	Крупнейшие английские театры XX в. /Лек/	7	1
3.5	Крупнейшие английские режиссеры 2 пол. XX в. /Лек/	7	1
3.6	Режиссерская деятельность Питера Брука. /Лек/	7	1
3.7	Самостоятельная работа /Ср/	7	2
	Раздел 4. Немецкий театр 2 пол. XX века.		
4.1	Основные тенденции немецкой драматургии после Второй мировой войны. /Лек/	7	1
4.2	Общая характеристика театральной практики Восточной Германии (бывшей ГДР). /Лек/	7	1
4.3	Общая характеристика театральной практики Западной Германии (ФРГ). /Лек/	7	1
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	7	2
	Раздел 5. Швейцарский театр 2 пол. XX века.		

5.1	Драматургия Швейцарии 2 пол. XX в. /Лек/	7	1
5.2	Самостоятельная работа /Ср/	7	2
	Раздел 6. Итальянский театр 2 пол. XX века.		
6.1	Эдуардо де Филиппо и театр. /Лек/	7	1
6.2	Крупнейшие актеры Италии 2 пол. XX в. /Лек/	7	1
6.3	Театральная деятельность Джорджо Стрелера. /Лек/	7	1
6.4	Крупнейшие режиссеры Италии 2 пол. XX в. /Лек/	7	1
6.5	Самостоятельная работа /Ср/	7	1
	Раздел 7. Американский театр 2 пол. XX века.		
7.1	Театр США 2 пол. XX в. Крупнейшие драматурги. /Лек/	7	0,5
7.2	Драматургия Теннесси Уильямса. /Лек/	7	0,5
7.3	Театр США 1960-х гг. /Лек/	7	0,5
7.4	Бродвейские, оф- и оф-оф- бродвейские театры 1970-1980-х гг. /Лек/	7	0,5
7.5	Крупнейшие актеры США 2 пол. XX в. /Лек/	7	1
7.6	Крупнейшие режиссеры США 2 пол. XX в. /Лек/	7	1
7.7	Самостоятельная работа /Ср/	7	2
	Раздел 8. Польский театр 2 пол. XX века.		
8.1	Театральная деятельность Ежи Гротовского. /Лек/	7	1
8.2	Театральная деятельность Тадеуша Кантора. /Лек/	7	1
8.3	Самостоятельная работа /Ср/	7	2
	Раздел 9. Антропологический театр. Постдраматический театр.		
9.1	Антропологический театр. /Лек/	7	1
9.2	Постдраматический театр. /Лек/	7	1
9.3	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	7	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Контрольные вопросы к зачету:

1. Натурализм в театре.
2. Символизм в театре.
3. Место модернизма в культуре XX века.
4. Театральная концепция модерна.
5. Футуристическая театральная концепция.
6. Экспрессионистическая театральная концепция.
7. Сюрреалистическая театральная концепция.
8. Завершение модернизма. Экзистенциально-абсурдистская концепция.
9. Драматургия Эжена Ионеско.
10. Драматургия Сэмюэля Беккета
11. Драматургия Жана Жене
12. Творчество Жана-Луи Барро и Мадлен Рено.
13. Режиссерская деятельность Жана Вилара. Авиньонский театральный фестиваль.
14. Творчество Марселя Марсо.
15. Крупнейшие режиссеры Франции 2-й половины XX в. (Антуан Витез, Марсель Марешаль, Ариана Мнушкина, Патрис Шеро и др.).
16. Драматургия «рассерженных» (Джон Осборн, Арнольд Уэскер и др.).
17. «Абсурдизм» в английской драматургии (Гарольд Пинтер, Том Стоппард и др.).
18. Крупнейшие английские театры XX в. Особенности их практики.
19. Крупнейшие английские актеры 2 пол. XX в. (Пол Скофилд, Алек Гиннес, Майкл Редгрейв и др)
20. Крупнейшие английские режиссеры XX в.
21. Режиссерская деятельность Питера Брука.
22. Основные тенденции немецкой драматургии после Второй мировой войны.
23. Общая характеристика театральной практики Восточной Германии (бывшей ГДР).
24. Общая характеристика театральной практики Западной Германии (ФРГ).
25. Драматургия Швейцарии 2 пол. XX в. (Макс Фриш, Фридрих Дюрренматт).
26. Луиджи Пиранделло и театр.
27. Эдуардо де Филиппо и театр.
28. Крупнейшие актеры Италии 2 пол. XX в.
29. Театральная деятельность Джорджо Стрелера.
30. Крупнейшие режиссеры Италии 2 пол. XX в. (Лукино Висконти, Лука Ронкони, Кармело Бене и др.).
31. Театр США 2 пол. XX в. Крупнейшие драматурги (Артур Миллер, Эдвард Олби, Уильям Сароян и др.)
32. Драматургия Теннесси Уильямса.
33. Театр США 1960-х гг. («критическое десятилетие»).
34. Бродвейские, оф- и оф-оф- бродвейские театры 1970-1980-х гг.
35. Крупнейшие актеры США 2 пол. XX в.
36. Крупнейшие режиссеры США 2 пол. XX в.
37. Творчество Ежи Гротовского.
38. Творчество Тадеуша Кантора.
39. Антропологический театр.
40. Постдраматический театр.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

Учебные пособия

1. Гительман, Л.И. История зарубежного театра. — СПб, 2005.
2. Браун, Дж.-Р. Иллюстрированная история мирового театра. — М., 1999.
3. История зарубежного театра: В 4 т. Тт. 3, 4. — М., 1986-1987.
4. Гительман, Л.И. История зарубежного театра. — СПб, 2005.
5. Гительман, Л.И. Хрестоматия по истории зарубежного театра. — СПб, 2007.
6. Искусство режиссуры за рубежом. Первая половина XX века. Хрестоматия. — СПб, 2004.
7. Павис, П. Словарь театра. — М., 2003.

Театрально-эстетические документы

Французский театр

1. Барро, Ж.-Л. Размышления о театре. — М., 1959.
2. Барро, Ж.-Л. Воспоминания для будущего. — М., 1979.
3. Вилар, Ж. О театральной традиции. — М., 1956.
4. Вилар, Ж. Хроника в форме романа. — М., 1999.
5. Декру, Э. Слово о миме. — Архангельск, 1992.

6. Жемье, Ф. Мысли о театре. — М., 1960.
7. Ионеско, Э. Противоядия. — М., 1992.
8. Как всегда - об авангарде. — М., 1992.
9. Филипп, А. Жерар Филипп: Воспоминания. — Л.; М., 1962.
- Английский театр
1. Брук, П. Пустое пространство. М., 1976. 2-ое изд.: — М., 1996.
2. Брук, П. Блуждающая точка. — М., 1996.
3. Брук, П. Нити времени. — М., 2005
4. Редгейв, М. Маска или лицо? — М., 1965.
- Немецкий театр
1. Вайс, П. Заметки о документальном театре // Иностранная литература. 1968. N7.
2. Винтерштейн, Э. Моя жизнь и мое время. — Л., 1968.
- Итальянский театр
1. Барба, Э. Бумажное каное. — СПб, 2008.
2. Барба, Э, Саварезе, Н. Словарь театральной антропологии. — М., 2010.
3. Бене, К. Театр без спектакля. — СПб; М., 1990.
4. Висконти, Л. Мой театр // Висконти о Висконти. — М., 1990.
5. Грасси, П. Двадцать пять лет на улице Ровелло // Грасси П. Мой театр. — М., 1983.
6. Стрелер, Д. Театр для людей. — М., 1984.
7. Фо, Д. «Идеальный театр» // Театр. 1988. N 11
- Театр США
1. Миллер, А. Наплывы времени. — М., 1998.
2. Уильямс, Т. Трамвай "Успех". Драма - мир остановленного времени // О'Нил Ю., Уильямс Т. Пьесы. — М., 1985.
3. Уильямс, Т. *Memoirs* // Театральная жизнь. 1991. №№ 1-4, 6,8.
- Польский театр
1. Гротовский, Е. От бедного театра к искусству-проводнику. — М., 2003.
- Исследования, монографии, статьи
- Французский театр
1. Гительман, Л.И. Идеино-творческие поиски французской режиссуры XX века. — Л., 1988.
2. Гительман, Л.И. Из истории французской режиссуры. — Л., 1976.
3. Гительман, Л.И. Русская классика на французской сцене. — Л., 1978.
4. Гительман Л.И. Тенденции прогрессивной французской режиссуры 1960-1970-х годов. — Л., 1977.
5. Зингерман, Б.И. Жан Вилар и другие. — М., 1964.
6. Зингерман, Б.И. *Драматургия Самюэля Беккета* // Вопросы театра. — М., 1966.
7. Максимов, В.И. Век Антонена Арто. — СПб, 2005.
8. Максимов, В. И. Эстетический феномен Антонена Арто. — СПб, 2007.
9. Маркова, Е.В. Марсель Марсо. — СПб, 1996.
10. Маркова, Е.В. Этьен Декру. Теория и школа «*time rig*». — СПб, 2008.
11. Проскурникова, Т. Авиньон Жана Вилара. — М., 1989.
12. Проскурникова, Т. Театр Франции. Судьба и образы. — СПб, 2002
13. Шкунаева, И.Д. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней. — М., 1973.
14. Эслин, М. Театр абсурда. — СПб, 2010.
15. Якимович, Т.К. *Драматургия и театр современной Франции*. — М., 1968.
16. Якимович, Т.К. *Французская драматургия на рубеже 1960-1970-х годов*. — Киев, 1973.
- Английский театр
1. Аникст, А.А. От Осборна к Морсеру // Театр. 1969. N 6.
2. Бабенко, В.Г. *Драматургия современной Англии*. — М., 1981.
3. Бартошевич, А.В. Шекспир. Англия. XX век. — М., 1994.
4. Бартошевич, А.В. «Мирозданию современный». Шекспир в театре XX века. — М., 2002
5. Ступников, И.В. Великобритания: Драматургия и театр. Справочник. — М., 1992.
6. Ковалев, Ю.В. Пол Скофилд. — Л., 1970.
7. Образцова, А.Г. Современная английская сцена. — М., 1978.
8. Ступников, И. В. Алек Гиннес. — СПб, 1994.
9. Тайней, К. На сцене и в кино. — М., 1969
10. Шестаков, Д.П. Современная английская драма. — М, 1968.
11. Швыдкой, М. П. Брук и Е. Гротовский: опыт параллельного исследования // Театр. 1988. N11.
- Немецкий театр
1. Колязин, В. О постдраматическом театре и его месте на современной европейской сцене // Вопросы театра. 2011. № 1-2. С.86 - 99.
2. Макарова, Г.В. Прогрессивные тенденции в театральном искусстве ФРГ. 1949-1984 гг. — М., 1986.
3. Макарова, Г.В. Актерское искусство Германии: Роли - сюжеты - стиль: Век XVIII - век XX. — М., 2000.
4. Постдраматический театр - панацея или болезнь? // Вопросы театра. 2011. № 1-2. С. 100 - 133
5. Райх, Б. Вена - Берлин - Москва - Берлин. — М., 1972.
- Швейцарский театр
1. Агапова, Л.А. Проблема героя в драматургии М.Фриша // Идеологическая борьба в современном зарубежном театре. — М., 1987.
2. Архипов, Ю. 14 тезисов к Фридриху Дюрренматту // Дюрренматт Ф. Комедии. — М., 1969.
3. Архипов, Ю. Макс Фриш в поисках утраченного единства // Фриш М. Пьесы. — М., 1970.
- Итальянский театр
1. Бояджиев, Г.Н. Профили итальянской сцены // Современное искусство. Италия: Кино. Театр. Живопись. Скульптура.

- Архитектура. — М., 1970.
2. Бушуева, С.К. Итальянский современный театр. — Л., 1983.
 3. Грищенко, С. Политический театр Италии // Театр. 1971. N 10
 4. Марков, П.А. Пять спектаклей театра Эдуардо // Марков П.А. В театрах разных стран. — М., 1957.
 5. Микеладзе, Н. Кармело Бене, или Как опровергнуть самого себя // Театр. 1992. N1.
 6. Панюшкин, В. Лука Ронкони. К проблеме "великих" спектаклей // Театр. 1993. N 2.
 7. Силин, А. Итальянский студенческий — время бури и натиска // Театр. 1972. N 7.
 8. Скорнякова, М. Италия: Политика и сцена // Театр. 1976. N 3.
 9. Скорнякова, М. "Мистерия-Буфф" по-итальянски // Театр. 1988. N 3.
 10. Скорнякова, М. Итальянская фольклорная традиция в творчестве Э.Де Филиппо // Современное западное искусство. XX век. — М., 1988.
 11. Скорнякова, М. Лука Ронкони, или Театральное пространство. — М., 1997.
 12. Скорнякова, М. Эдуардо де Филиппо и неаполитанский театр XX века. — М., 2006
- Театр США
1. Вернадская, В. Четыре десятилетия американской драмы. — М., 1993.
 2. Бутрова, Т.В. Время и люди Торнтон Уалдера // Западное искусство. XX век. — М., 1992.
 3. Воинова, З. Театральный Бродвей: эскапизм или пропаганда? // Современное западное искусство. М., 1972.
 4. Вульф, В. От Бродвея немного в сторону. — М., 1982.
 5. Гордеева, М. Театральная. Америка в преддверии 80-х. — М., 1979.
 6. Кино. Театр. Музыка. Живопись в США. — М., 1964.
 7. Коваленко, Г. Разрушение стереотипа американского характера. Опыт исследования пьес Олби//Американский характер. Очерки культуры США. — М., 1991.
 8. Коваленко, Г.В. «Кто боится Вирджинии Вульф?» Э. Олби в режиссуре автора // Проблемы театральности. Сб. трудов. — СПб, 1993.
 9. Коваленко, Г.В. Парадоксы этнического театр: Драматургия Т.Д. Хуана //Американский характер. Очерки культуры США. — М., 1995.
 10. Кратч, Дж. Американская драма // Литературная история США: В 3-х т. Т.3. — М., 1979.
 11. Лоу, А. Мрачные пьесы Бродвея // Театр. 1979. N 11.
 12. Смирнов, Б.А. Театр США XX века. — Л., 1976.
 13. Ступников, И.В. Кэтрин Корнелл. — Л., 1973.
 14. Хасан, И. После 1945 года//Литературная история США: В 3-х т. Т.3. — М., 1979.
 15. Цимбал, И.С. От Юджина О'Нилла к современной американской драме // Социальная тема в современном зарубежном театре и кино. — Л., 1976.
 16. Швыдкой, М. Судьба одиноких комедиантов, или записки о современном зарубежном театре XX века. — М., 1993.
- Польский театр
1. Березин, В. Театр Тадеуша Кантора // Театральная жизнь. 1991. № 15.
 2. Гродзицкий, А. Режиссеры польского театра. — Варшава, 1979.
 3. Степанова, П.М. Театр без кулис: Театральные опыты Ежи Гротовского. — СПб, 2008.
 4. Фик, М. Тадеуш Кантор // Театр.1988. № 10.
 5. Хапов, О.А. Антропологический театр и Ежи Гротовский// Основные драматические системы театрального искусства XX века. — Челябинск, 1996.

Дополнительная литература:

Пьесы

Французские пьесы

1. Ионеско, Э. Лысая певичка. — М., 1990.
2. Ионеско, Э. Носорог. Король умирает. — СПб, 1999.
3. Адамов, А. Весна 71. — М., 1968.
4. Беккет, С. В ожидании Годо. — СПб, 1999.
5. Жене, Ж. Служанки. Балкон // Театр Жана Жене. — СПб, 2001.
6. Аррабаль, Ф. Пикник // Театр парадокса. — М., 1991.

Английские пьесы

1. Осборн, Д. Оглянись во гневе. Комедиант // Осборн Д. Пьесы. — М., 1978.
2. Уэскер, А. И ко всему — картошка // Семь английских пьес. — М., 1968.
3. Дилени, Ш. Вкус меда // Там же.
4. Болт, Д. Человек для любой поры // Там же.
5. Пинтер, Г. Сторож. Пейзаж Коллекция // Пинтер Г. Пьесы. — СПб, 2006.
6. Пинтер, Г. Коллекция // Пинтер Г. Коллекция. — М., 2006.
7. Килти Дж. Милый лжец. — М., 1963.
8. Арденн, Дж. Пляска сержанта Масгрейва. Последнее прости Армстронга // Арден Дж. Пьесы. — М, 1971.
9. Стоппард, Т. Розенкранц и Гильденстерн мертвы. Берег Утопии. // Пьесы. — М., 2006
10. Стоппард, Т. Аркадия // Иностранная литература. 1996. № 2
11. Макдонах, М. Человек-подушка и другие пьесы. — М., 2008.
12. Фрил, Б. Молли Суини // Фрил Б. Нужен перевод. — СПб, 2008.
13. Джойс, Д. Изгнанники // Театр. 1991. N 12.

Немецкие пьесы

1. Борхерт, В. Снаружи перед дверью//Борхерт В. Избранное. — М., 1977.
2. Вольф, Ф. Профессор Мамлок//Вольф Ф. Пьесы. — М., 1963.
3. Франк, Л. Карл и Анна//Франк Л. Пьесы. — М., 1972.
4. Фейхтвангер, Л. Вдова Капет//Фейхтвангер Л. Пьесы. — Л.; М., 1960.

5. Вайс, П. Преследование и убийство Жана-Поля Марата, представленное труппой психиатрической лечебницы в Шарантоне под руководством маркиза де Сада (Марат-Сад). О том, как господин Макинпот от своих злосчастий избавился /// Вайс П. Пьесы. — М., 1981.

6. Вальзер, М. Черный лебедь//Вальзер М. "Дуб и кролик" и другие пьесы. — М., 1974.

7. Крец, Ф.-К. Верхняя Австрия. Гнездо //Крец Ф.-К. "Гнездо" и другие пьесы. — М., 1981.

8. Хакс, П. Разговоры в семействе Штейн об отсутствующем господине фон Гете//Хакс П. Пьесы. — М., 1979.

9. Мюллер, Х. Гамлет-машина//Современная драматургия. 1993. №2.

10. Белль, Г. Час ожидания//Белль Г. Город привычных лиц. — М., 1964.

11. Вайзенборн, Г. Потерянное лицо. — М., 1959.

12. Хакс, П. Мельник из Сан-Суси//Драматургия ГДР. — М., 1975.

13. Штриттматер, Э. Невеста голландца//Театр. 1961. N 3.

Швейцарские пьесы

1. Дюрренматт, Ф. Визит старой дамы. Физики//Дюрренматт Ф. Комедии. — М., 1969.

2. Дюрренматт, Ф. Играем Стриндберга//Иностранная литература. 1973. № 4.

3. Фриш, М. Дон Жуан, или Любовь к геометрии//Фриш М. Пьесы. — М., 1970.

4. Фриш, М. Андорра//Театр. 1991. N 12.

Итальянские пьесы

1. Де Филиппо, Э. Неаполь - город миллионеров. Филумена Мартурано//Де Филиппо Э. Театр. — М., 1983.

2. Бетти, У. Скандал во дворце правосудия//Современная итальянская пьеса: В 2 т. Т.1. — М., 1973.

3. Фо, Д. Не играйте с архангелами//Современная драматургия. 1986. N 1.

4. Вивиани, Р. Неаполитанская деревня. Последний уличный бродяга // Вивиани Р. Пьесы. — М., 1962.

5. Моравиа А. Беатриче Ченчи. — М., 1957.

6. Дурси, М. Бертольдо при дворе // Современная итальянская пьеса: В 2 т. Т. 1. — М., 1973.

7. Збрэджа, Д. Роли М. Признания синьоры Эльвиры//Там же. Т.2.

8. Скуарцина Л. Девушка из Романьи. — М., 1961.

9. Современная итальянская пьеса: В 2 т. Т.1. 1948-1956; Т.2. 1961-1966. — М., 1973.

Американские (США) пьесы

1. Андерсон, М. Босоногий в Афинах. — М., 1988.

2. Хеллман, Л. Лисички//Хеллман Л. Пьесы. — М.;Л., 1958.

3. Уайлдер, Т. Наш городок. — М., 1979.

4. Сароян, У. Эй, кто-нибудь! //Сароян У. Путь вашей жизни. Пьесы. — М., 1966.

5. Миллер, А. Смерть коммивояжера //Миллер А. Пьесы. — М., 1960.

6. Миллер, А. После грехопадения //Театр. 1989. N 9.

7. Миллер, А. Цена //Иностранная литература. 1968. N 6.

8. Хейворд, Д. и Д. Порги и Бесс. Л.; М., 1961.

9. Хенсберри, Л. Изюминка на солнце//Иностранная литература. 1959. № 11.

10. Хенсберри, Л. Плакат на окне мистера Сиднея Брустайна//Иностранная литература. 1968. N3.

11. Болдуин, Д. Блюз для мистера Чарли//Иностранная литература. 1964. N 11.

12. Гибсон, У. Двое на качелях. — М., 1962.

13. Уильямс, Т. Стекланный зверинец. Трамвай «Желание» Сладкоголосая птица юности. /любое издание)

14. Олби, Э. Что случилось в зоопарке. Не боюсь Вирджинии Вульф//Олби Э. "Смерть Бесси Смит" и другие пьесы. — М., 1967.

15. Олби, Э. Американская мечта. Крошка Алиса//Современная драматургия. 1995. N 3-4.

16. Норман, М. Спокойной ночи, мама!//Современная драматургия. 1990. № 2.

17. Кобурн, Д. Игра в джин. — М., 1980.

18. Шепард, С. Истинный Запад//Театр. 1993. N 3.

19. Хуан, Д. Дом спящих красавиц. Садизм и мазохизм//Драматург. 1995. № 5.

20. Мамет, Д. Жизнь в театре//Современная драматургия. 1997. № 3.

21. Стейвис Б. Светильник, зажженный в полночь. М., 1980.

22. Копит, А. Папа, бедный папа! Ты не вылезешь из шкапа. Ты повешен нашей мамой между платьем и пижамой//Современная драматургия. 1989. N2.

23. Шепард, С. Где-то в Америке//Современная драматургия. 1990. N 2.

24. Американские театральные миниатюры. — Л., 1960.

25. Падение города: Сб. американских радиопьес. — М., 1974.

26. Свадьба на шоссе: Одноактные пьесы американских драматургов. — М., 1976.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).

2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «Новейшие театральные течения» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению закономерностей развития театра; получить научно обоснованное представление об историческом развитии и современном состоянии актерского, режиссерского, постановочного искусства в театрах разных эпох и стран; усвоить принципы театроведческой историографии и методологии. Студенты должны также приобрести навыки работы с научно-исследовательской, критической, популяризаторской, мемуарной, журналистской и другой театроведческой литературой, приобрести широкую профессиональную эрудицию.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Теория драмы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра русского театра**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **1,5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	54	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 6
аудиторные занятия	28	
самостоятельная	17	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат филологических наук, профессор Костелянец Борис Осипович

доктор искусствоведения, з.д.и. РФ, профессор Чепуров Александр Анатольевич

Рабочая программа дисциплины

Теория драмы

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра русского театра

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Чепуров Александр Анатольевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цели: дать глубокое представление о театральном-драматическом процессе и его закономерностях; изучить динамику развития драматургии от античных времен до XXI века.
2	Задачи дисциплины заключаются в: понимании и осознании культурно-исторической динамики мировой драматургии; овладении методологическими и методическими навыками и умениями анализа драматургического произведения; понимании и осознании творческого метода автора в создании драматургического произведения; освоении художественно-творческих, научно-методических и организационно-педагогических основ анализа драматургического произведения в современных условиях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русского театра
2	История зарубежного театра
3	Пьеса, спектакль, репертуар - семинар
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика
3	Творческо-производственная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ПК-5: Способен вести исследовательскую и учебно-педагогическую работу по направлениям истории, теории и практики сферы исполнительских искусств	
ПК-5.1: Ведёт исследования, обеспечивающие эффективную реализацию проекта и деятельности организации исполнительских искусств в целом	
ПК-5.2: Ведёт педагогическую работу в организациях высшего образования в целях подготовки квалифицированных кадров для управления творческими проектами	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- основные законы драматургии, специфические и теоретические особенности построения драматургического произведения, как основы театрализованных представлений;
3.2	Уметь:
3.2.1	- разработать сценарий любых видов театрализованных и праздничных форм;
3.3	Владеть:
3.3.1	- теоретическими основами работы с художественным, документальным материалом, реальным героем, заказчиком театрализованных представлений и праздников методами театрализации, иллюстрации, игры, монтажа;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение		
1.1	Объект, предмет и метод изучения драмы. /Лек/	6	1
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	6	2
	Раздел 2. Драматическое в системе категорий эстетики		
2.1	Драматическое в жизни и в искусстве. /Лек/	6	1
2.2	Драма как эстетическая категория. /Лек/	6	1
2.3	Драма как род поэзии и явление искусства. /Лек/	6	1
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	6	2
	Раздел 3. Становление драмы как социально-эстетического феномена, формирование ее специфической проблематики и зрелищно-театральной поэтики		

3.1	Возникновение драмы. /Лек/	6	2
3.2	Драма и театральная образность. /Лек/	6	1
3.3	Драма и зритель. /Лек/	6	1
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	6	4
Раздел 4. Морфология драмы			
4.1	Метафизика драмы. /Лек/	6	1
4.2	Драматическое действие как основополагающая категория драмы. /Лек/	6	1
4.3	Фабула и сюжет драмы. /Лек/	6	1
4.4	Перипетия и «узнавание» в драме. /Лек/	6	1
4.5	Герой драмы. Природа его активности и характер. /Лек/	6	1
4.6	Коллизии и конфликт в драме. /Лек/	6	1
4.7	Драматургические жанры. /Лек/	6	1
4.8	Композиция драмы. /Лек/	6	1
4.9	Словесные средства драмы. /Лек/	6	1
4.10	Самостоятельная работа /Ср/	6	4
Раздел 5. Историческое развитие драматургических форм			
5.1	Античная драма. Становление и развитие её структуры, жанров, конфликта. /Лек/	6	1
5.2	Средневековая драма. /Лек/	6	0,5
5.3	Классицистская драма. /Лек/	6	0,5
5.4	Романтическая драма. /Лек/	6	0,5
5.5	Реалистическая драма. /Лек/	6	0,5
5.6	Новая драма. Символистская драма. /Лек/	6	0,5
5.7	Драма XX века /Лек/	6	0,5
5.8	Экспрессионистская драма. Эпическая драма. Экзистенциалистская драма. Драма «абсурдистов». Документальная драма. Постмодернистская драма. /Лек/	6	0,5
5.9	Советская драма: теория и практика. /Лек/	6	0,5
5.10	Основные тенденции развития современной драмы в России и за рубежом. /Лек/	6	0,5
5.11	Самостоятельная работа /Ср/	6	3
Раздел 6. История учений о драме			
6.1	Аристотель о драме. /Лек/	6	0,5
6.2	Классицисты о драме (Н. Буало). Просветители о драме (Г.Э. Лессинг, Д. Дидро). /Лек/	6	0,5
6.3	Романтическая теория драмы (Л. Тик, В. Гюго). /Лек/	6	0,5
6.4	В. Г. Белинский о драме. Развитие учений о драме в России. /Лек/	6	0,5
6.5	Натуралисты о драме (Э. Золя). /Лек/	6	0,5
6.6	Идеи «Новой драмы». /Лек/	6	0,5
6.7	Б. Брехт о драме. Интеллектуалисты о драме (Ж.-П. Сартр, А. Камю и др.). Абсурдисты о драме (С. Беккет, Э. Ионеско и др.). М. Эслин «Театр абсурда». /Лек/	6	0,5
6.8	Структуралистский и семиотический подходы. /Лек/	6	1

6.9	Современные тенденции в теории драмы. /Лек/	6	1
6.10	Самостоятельная работа /Ср/	6	2
6.11	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	6	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Драматическое в жизни и в искусстве.
2. Драма как эстетическая категория
3. Возникновение драмы.
4. Драма и сценическое искусство.
5. Драматическое действие. Его природа и структура.
6. Фабула и драматический сюжет.
7. Перипетия.
8. Узнавание
9. Драматическая коллизия и конфликт.
10. Герой драмы.
11. Система драматургических жанров.
12. Трагедия как драматургический жанр.
13. Комедия как драматургический жанр
14. Драма как жанровая категория.
15. Композиция драмы.
16. Диалог и его функции в драме.
17. Аристотель о драме.
18. Классицисты о драме.
19. Г.Э. Лессинг о драме.
20. Д. Дидро о драматическом искусстве.
21. Ф. Шиллер о драме.
22. В. Гюго о драматургии.
23. Г.В.Ф. Гегель о драме и драматической поэзии.
24. В.Г. Белинский о драме и развитие драматургической теории в России.
25. «Техника драмы» и «хорошо сделанная пьеса».
26. «Новая драма» и вопросы теории драмы.
27. Б. Шоу о драме.
28. Б. Брехт о драме.
29. Экзистенциалисты о драме.
30. «Абсурдисты» и теория драмы.
31. Теория драмы и семиотический подход.
32. Современные концепции в теории драмы.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Аристотель. Поэтика (любое изд.).
2. Аристотель и античная литература. — М., 1978.
3. Белинский, В.Г. "Горе от ума": Соч. А. Грибоедова // Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 3. — М., 1953.
4. Брехт, Б. Театр: В 5 т. Т. 5/1 - 5/2. — М., 1965.
5. Гегель, Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. Т. 3. — М., 1971.
6. Герцен А.И. По поводу одной драмы // А.И. Герцен об искусстве. М., 1954.
7. Гете, И.В., Шиллер, Ф. Об эпической и драматической поэзии; При-мечания к "Поэтике" Аристотеля // Гете И.В. Об искусстве. — М., 1975.
8. Гоголь и театр. — М., 1952.
9. Горький, М. О пьесах // Собр. соч.: В 30 т. Т. 26. — М., 1953.
10. Горький, М. О театре // Горьковские чтения. — М., 1964.
11. Дидро, Д. Беседы о "Побочном сыне" // Собр. соч.: В 10 т. Т. 5. — М.—Л., 1936.
12. Дидро, Д. О драматической поэзии // Там же.
13. Добролюбов, Н.А. Темное царство//Собр. соч.: В 9 т. Т. 5. — М.—Л., 1962.
14. Добролюбов, Н.А. Луч света в темном царстве // Там же. Т. 6. — Л., 1963.
15. Лессинг, Г.Э. Гамбургская драматургия. — М., 1938.
16. Лессинг, Г.Э. Лаокоон. — М., 1957.
17. Луначарский, А.В. О театре и драматургии: Избр. ст.: В 2 т. — М., 1958.
18. Мейерхольд: Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. — М., 1968.
19. Островский, А.Н. О театре: Записки, речи и письма. — Л.—М., 1947.
20. Пушкин и театр. — М., 1953.

21. А.С. Пушкин - критик. — М., 1978.
22. Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве // Собр. соч.: В 8 т. Т. I. — М., 1954.
23. Станиславский, К.С. Литературный анализ // Там же. Т. 5. — М., 1958.
24. Чернышевский, Н.Г. "Бедность не порок" А. Островского. // Полн. собр. соч.: В 15 т. Т. 2. — М., 1949.
25. Чернышевский, Н.Г. "Габриель", комедия в пяти действиях: Соч. Э. Ожье // Там же.
26. Чехов и театр: Письма, фельетоны. Современники о Чехове-драматурге. — М., 1961.
27. Шиллер, Ф. О причинах наслаждения, доставляемого трагическими предметами: О трагическом искусстве // Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. — М., 1957.
28. Шоу, Б. О драме и театре. — М., 1963.
29. Щедрин, Н. (Салтыков М.Е.). Горькая судьбина; Драма в 4-х действиях А. Писемского // Н. Щедрин о литературе. — М., 1952.
30. Эйзенштейн, С.М. Нравнодушная природа // Собр. соч.: В 6 т. Т. 3. — М., 1964.

Дополнительная литература:

1. Аверкиев, Д. О драме. — СПб, 1907.
2. Андреев, Л.Н. Письмо о театре // Поли. собр. соч.; В 8 т. Т. 7. М., 1913. Андреев Л.Н. Письмо второе // Шиповник: Лит.-худож. альм. Кн. 22. — СПб, 1914.
3. Аникст, А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. — М., 1967.
4. Аникст, А.А. Теория драмы от Пушкина до Чехова. — М., 1972.
5. Аникст, А.А. Теория драмы на Западе в первой половине XIX века: Эпоха романтизма. — М., 1980.
6. Барбой, Ю.М. Структура действия и современный спектакль. — Л., 1988.
7. Барбой, Ю.М. К теории театра. — СПб, 2008.
8. Бентли, Э. Жизнь драмы. — М., 1978.
9. Блок, Вл. Система Станиславского и проблемы драматургии. — М., 1963.
10. Богданов, А.Н. Жанры советской драматургии. — Казань, 1966.
11. Владимиров, С.В. Действие в драме. — СПб, 2007.
12. Волькенштейн, В. Драматургия. — М., 1969.
13. Гасснер, Дж. Форма и идея в современном театре. — М., 1959.
14. Гачев, Г. Содержательность художественных форм: Эпос. Лирика. Театр. — М., 1968.
15. Горбунова, Е. Вопросы теории реалистической драмы. — М., 1963.
16. Зингерман, Б.И. Очерки истории драмы XX века. — М., 1979.
17. Зингерман, Б.И. Театр Чехова и его мировое значение. — М., 2001.
18. Каган, М.С. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. — Л., 1971.
19. Как всегда – об авангарде. — М., 1992.
20. Каллистов, Д.М. Античный театр. — Л., 1970.
21. Карягин, А.А. Драма как эстетическая проблема. — М., 1971.
22. Костелянец, Б.О. Драма и действие. — СПб, 2007.
23. Костелянец, Б.О. Мир поэзии драматической. — СПб, 1992.
24. Кургинян, М.С. Драма // Теория литературы: Основные проблемы в историческом освещении. — М., 1964.
25. Лоусон, Д.Г. Теория и практика создания пьесы и киносценария. — М., 1960.
26. Поляков, М.Я. Теория драмы: Поэтика. — М., 1980.
27. Сахновский-Панкеев, В.А. О комедии. — Л.—М., 1964.
28. Сахновский-Панкеев, В.А. Драма: Конфликт. Композиция. — М., 1969.
29. Театроведение Германии. — СПб, 2004.
30. Успенский, Вс. Заметки о языке драматургии // Записки о театре. — Л.—М., 1960.
31. Фролов, В. Жанры советской драматургии. — М., 1957.
32. Фролов, В. Судьбы жанров драматургии. — М., 1979.
33. Хализев, В.Е. Драма как явление искусства. — М., 1978.
34. Хализев, В.Е. Драма как род литературы. — М., 1986.
35. Холодов, Е.Г. Композиция драмы. — М., 1957.
36. Эслин, М. Театр абсурда. — СПб, 2010.
37. Aston E.; Savona G. Theatre as sign-system. A semiotic of text and performance. L.; N.Y., Routledge, 2002.
38. Carlson M. Theories of the theatre. A historical and critical survey from the Greeks to the Present. Ithaca; L., Cornell University Press, 1994.
39. Elam K. The semiotics of theatre and drama. — L.—N.Y.: Routledge, 2002.
40. Freytag's Technique of Drama an Exposition of Dramatic Composition and Art. — N.Y., 2008.
41. Leman H.-T. Postdramatic theatre. — L.—N.Y.: Routledge, 2009.
42. Modern theories of drama: A selection of writings on drama and theatre 1850-1990
43. Ed. by G. W. Brandt. N.Y. Oxford University Press, 2003
44. Pfister M. The theory and analysis of drama. — N.Y.: Cambridge University Press, 1993.
45. Szondi P. Theory of the Modern Drama. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987.

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

1. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.teatr-lib.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
4. Библиотека МХАТ им. А. П. Чехова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
5. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).

6. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Пьеса, спектакль, репертуар - семинар

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра русского театра**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **6 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	216	Виды контроля в семестрах: контрольная работа 2,3 оценка 2 зачет 3,4 курсовая работа 4
в том числе:		
аудиторные занятия	160	
самостоятельная	38	
часов на контроль	18	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, доцент Тильга Лидия Владимировна

Рабочая программа дисциплины

Пьеса, спектакль, репертуар - семинар

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра русского театра

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Чепуров Александр Анатольевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель семинара – подготовка высокообразованных специалистов в области театроведения и менеджмента исполнительских искусств, которая должна свободно ориентироваться в теории и практике современного театрального искусства.
2	Задача студента в семинаре – овладение навыками выработки содержательной оценки искусства, определение его новизны и связей как с традициями сценического искусства, так и с текущим театральным процессом. Одной из задач семинара является также привитие навыка самостоятельной работы, способствующего формированию полноценного высококвалифицированного специалиста в области театроведения в целом и сфере менеджмента исполнительских искусств, в частности. Семинар должен способствовать воспитанию в студентах активного творческого мышления и выработки гражданской позиции. Для него характерна и обязательна дискуссионность, умение аргументированно выразить и отстаивать свою точку зрения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Дисциплина «Пьеса, спектакль, репертуар - семинар» является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Теория драмы».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русского театра
2	История русской литературы
3	История зарубежного театра
4	История зарубежной литературы
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Теория драмы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

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
ОПК-3: Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной или сценической интерпретации
ОПК-3.1: Ориентируется в основных тенденциях развития мировой литературы и искусства
ОПК-3.2: Применяет знания закономерностей развития мирового искусства и общих основ теории кино в процессе анализа литературных произведений и их экранной или сценической интерпретации
ОПК-3.3: Осуществляет создание собственного аудиовизуального проекта с учетом знаний, полученных в процессе художественного анализа различных произведений искусства
ПК-2: Способен давать квалифицированную оценку проектам в области исполнительских искусств, инициативам членов постановочной группы, творческим работам исполнителей, фестивальным программам, работе организации в целом
ПК-2.1: Сравнивает инициативные предложения членов творческой группы, обеспечивая выбор наиболее перспективных
ПК-2.2: Формирует постановочную группу

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- состояние современной драматургии и музыкальной драматургии, театральной режиссуры, музыкального исполнительства, хореографического искусства, сценографии, актерского мастерства, музыкальной и театральной гастрольно-фестивальной деятельности;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- инициировать творческие идеи художественных проектов в области исполнительских искусств;
3.2.2	- давать квалифицированную экспертную оценку творческим проектным инициативам режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений, других творческих работников;
3.2.3	- анализировать произведения литературы и искусства;
3.2.4	- творчески взаимодействовать с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) в ходе подготовки и реализации проекта;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- методами анализа произведений исполнительских искусств;
3.3.2	- культурой мышления;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение		
1.1	Цели и задачи семинара. Место семинара в профессиональной подготовке театроведа-менеджера исполнительских искусств. Разделы семинара и виды семинарских занятий. /Пр/	2	2
	Раздел 2. Анализ пьесы		
2.1	Семинарские занятия /Пр/	2	46
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	2	6
	Раздел 3. Анализ спектакля		
3.1	Семинарские занятия /Пр/	3	30
3.2	Самостоятельная работа /Ср/	3	3
	Раздел 4. Анализ театрального процесса		
4.1	Семинарские занятия /Пр/	3	30
4.2	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	9
	Раздел 5. Продюсинг театрального проекта как составной части текущего театрального процесса		
5.1	Семинарские занятия /Пр/	4	52
5.2	Самостоятельная работа /Ср/	4	29
5.3	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	4	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Зачетные требования:

Задание каждого раздела предусматривает написание студентом курсовой работы. В ходе семинарского занятия обсуждаются и представлена письменная работа и ее предмет. Оппонирование является не только первым, но и наиболее развернутым выступлением в предполагаемой дискуссии. После обсуждения автор работы получает заключительное слово. Итог занятия подводит руководитель семинара.

Как правило, работа студента над избранной темой единственным обсуждением представленного им текста не заканчивается. Следующим важным этапом становится обдумывание и творческая переработка вопросов, замечаний и соображений коллег и педагога. Во втором письменном варианте курсового сочинения автору предстоит либо найти новые, более весомые аргументы в защиту своей прежней точки зрения, либо скорректировать или даже изменить первоначальную концепцию, если она оказалась неубедительной. При обсуждении второго (как правило, окончательного) варианта курсовой работы педагог и все участники семинара обращают особое внимание на желание и умение автора вступить в творческий диалог с чужой мыслью.

В каждом семестре студенты выполняют курсовые работы по проблематике раздела.

Объем курсовой работы – 0,5 – 1 а.л.

2 семестр.

Зачет вне сессии по результатам работы в семинаре.

3 семестр.

Зачет по результатам работы в семинаре.

4 семестр.

Зачет по результатам работы в семинаре.

5.2. Темы письменных работ

2 семестр: Контрольная работа по одной из предложенных руководителем семинара пьес (требования к работе см. в «Разделах и темах»).

4 семестр: Курсовая работа по одному из предложенных руководителем семинара спектаклей (требования к работе см. в «Разделах и темах»). Курсовая работа по разработке пакета рекламной продукции (требования к работе см. в «Разделах и темах»).

3 семестр: Контрольная работа по художественной деятельности одного из предложенных руководителем семинара театров (требования к работе см. в «Разделах и темах»).

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Аристотель. Поэтика. (Любое издание)
2. Владимиров С. В. Действие в драме. СПб., 2007.
3. Костелянец Б. О. Драма и действие: Лекции по теории драмы. М., 2007.

Дополнительная литература:

1. Актер. Персонаж. Роль. Образ: Сборник статей. Л., 1986.
2. Барбой Ю. Структура действия и современный спектакль. Л., 1988.
3. Бентли Э. Жизнь драмы. М., 1978.
4. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. М., 1981.
5. Волькенштейн В. Драматургия. М., 1969.
6. Гаевский В. Флейта Гамлета. М., 1990.
7. Гасснер Д. Форма и идея в современном театре. М., 1959.
8. Дадамян Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства. М., 1982.
9. Дмитревская М. Театр Резо Габриадзе. Л., 2005.
10. Захаров М. Контакты на разных уровнях. М., 1988.
11. Зингерман Б. Очерки истории драмы 20-го века. М., 1979.
12. Карягин А. Драма как эстетическая проблема. М., 1971.
13. Крымова Н. Имена: Избранное: в 3 кн. М., 2005.
14. Марков П. Дневник театрального критика: 1930-1976. М., 1977.
15. Мы идем в театр. Л., 1974.
16. Премьеры Товстоногова. М., 1994.
17. Рудницкий К. Спектакли разных лет. М., 1974.
18. Рудницкий К. Театральные сюжеты. М., 1990.
19. Сахновский-Панкеев В. Драма. Конфликт. Композиция. Сценическая жизнь. Л., 1972.
20. Свободин А. Театр в лицах. М., 1977.
21. Смелянский А. Междометия времени. М., 2002.
22. Смелянский А. Предлагаемые обстоятельства: Из жизни русского театра второй половины XX века. М., 1999.
23. Смелянский А. Уходящая натура. М., 2002.
24. Соловьева И. Ветви и корни. М., 1999.
25. Таршис Н. Музыка спектакля. Л., 1978.
26. Туровская М. Да и нет: О кино и театре последнего десятилетия. М., 1966.
27. Художник и публика. Л., 1981.

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

1. Петербургский театральный журнал: драматургия. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.drama.ptj.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
2. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.teatr-lib.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
3. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Виды семинарских занятий:

1. Установочные методологические занятия. Выбор темы работы в семинаре.

Обзорные лекции, посвященные целям и задачам соответствующего раздела семинара. Семинарские обсуждения работ по истории театра и театральной критике, предложенных преподавателем, соответствующих разделам семинара, опубликованных как в наше время, так и в предшествующие периоды. Определение темы контрольной работы.

2. Обсуждение вариантов контрольных работ.

Обсуждение вариантов контрольных работ проводится согласно общепринятому регламенту научной дискуссии (вступительное слово автора работы, вопросы участников семинара по работе и ответы автора, выступление оппонента, вопросы к оппоненту, общая дискуссия, заключительное слово автора, подведение итогов обсуждения руководителем семинара).

3. Обсуждение вторых (при необходимости) вариантов контрольных работ.

Обсуждение вторых вариантов, если первые варианты не достигают необходимого качества, проходит по той же схеме. На этом этапе особенно важны индивидуальные консультации студента с педагогом.

4. Подведение итогов по обсуждению контрольных работ.

Анализ типичных и индивидуальных ошибок.

5. Обсуждение первых вариантов курсовых работ.

Обсуждение первых вариантов курсовых работ проходит по той же схеме, что и обсуждение контрольных работ. Особенное внимание следует обратить на умение студентов излагать и отстаивать свою научную позицию, способности улавливать и формулировать проблемы, связанные с историко-художественным бытованием сценических явлений.

6. Обсуждение вторых вариантов курсовых работ.

Обсуждение вторых вариантов курсовых работ проходит по той же схеме, что и обсуждение контрольных работ. Особенное внимание следует обратить на выступления авторов и оппонентов, на форму и способы ведения научной дискуссии.

7. Подведение итогов.

Итоговое занятие, на котором педагог анализирует достижения каждого студента не только по результатам письменной работы, но и той активности, которую студент проявил в ходе семинаров и обсуждений работ своих сокурсников.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

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

- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к занятиям, включающая в себя прочтение обсуждаемых пьес и работ.

Студент в каждом разделе исследования выбирает тему, после согласования ее с педагогом проводит подбор необходимой литературы и материалов, пишет контрольную работу по теме и представляет ее на обсуждение в семинаре.

По итогам обсуждения студент дорабатывает или полностью перерабатывает свою работу, учитывая замечания, полученные им в ходе семинара, после чего предоставляет второй вариант.

В третьем и четвертом семестре большая нагрузка ложится на устное выступление. Устный доклад, по сути дела, является важнейшим фрагментом контрольной и курсовой работы. В ходе устного доклада студент обязан научиться формулировать основную идею своего исследования, обосновать его цели и задачи, структуру, выявить и обосновать собственную точку зрения, базирующуюся на изученном теоретическом и практическом материале.

Кроме подготовки собственных работ и докладов, студент должен ознакомиться с работами своих сокурсников и принять содержательное участие в общей дискуссии по сути обсуждаемой на семинаре проблемы.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История и культура Санкт-Петербурга

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра философии и истории**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **1,5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	54	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 8
аудиторные занятия	36	
самостоятельная	9	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат исторических наук, доцент Соколов Александр Семенович

Рабочая программа дисциплины

История и культура Санкт-Петербурга

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от _____ 2023 г. № _

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Праздников Георгий Александрович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель: Сформировать компетенции обучающегося в области истории и культуры Петербурга, что позволит дать студентам основные знания об этапах становления и развития культуры Петербурга в ее исторических формах в контексте общероссийских и мировых историко-культурных процессов
2	Задачи дисциплины: Рассмотреть основные этапы Санкт-Петербурга; Упрочение знаний обучающихся по петербургскому периоду отечественной истории; Содействие адаптации иногородних студентов в культурной среде Петербурга

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «История и культура Санкт-Петербурга» опирается на материал дисциплин «История» и «История русской литературы». Дисциплина является вспомогательной для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Культурология».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русской литературы
2	История России
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика
3	Основы государственной культурной политики. Культурология

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

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-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
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
ОПК-2: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.1: Ориентируется в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.2: При реализации профессиональных задач учитывает проблему сохранения культурного наследия
ОПК-2.3: Организует профессиональную деятельность с учетом требований государственной культурной политики
ОПК-4: Способен распознавать художественную, общественную и коммерческую ценность творческого проекта, генерировать идеи создания новых проектов в области экранных или исполнительских искусств
ОПК-4.1: Формирует образ проекта, его цели и задачи
ОПК-4.2: Разрабатывает план реализации проекта, исходя из задач получение максимального художественного уровня в рамках экономических возможностей и перспектив продвижения полученного результата
ПК-2: Способен давать квалифицированную оценку проектам в области исполнительских искусств, инициативам членов постановочной группы, творческим работам исполнителей, фестивальным программам, работе организации в целом
ПК-2.1: Сравнивает инициативные предложения членов творческой группы, обеспечивая выбор наиболее перспективных
ПК-2.2: Формирует постановочную группу

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	основные объекты географии Санкт-Петербурга и их местоположение, особенности стилевых направлений в архитектуре города, имена и краткие биографии наиболее известных деятелей культуры Петербурга-Ленинграда
3.2	Уметь:
3.2.1	видеть взаимную обусловленность событий и явлений культурной истории Петербурга в истории отечественной и западноевропейской культуры
3.3	Владеть:
3.3.1	навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения, ведение дискуссии и полемики, критического восприятия информации, терминологией, связанной с историей и культурой Санкт-Петербурга

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. История и культура Санкт-Петербурга		
1.1	Введение. Территория устья реки Невы в исторической ретроспективе. /Лек/	8	4
1.2	Петровский период истории С. Петербурга (1703 – 1727). /Лек/	8	4
1.3	Россия и С. Петербург после Петра I (1727 – 1762). /Лек/	8	2
1.4	С. Петербург в эпоху Екатерины II и правление Павла I (1762 – 1801). /Лек/	8	4
1.5	С. Петербург в годы правления императоров Александра I и Николая I (1801 – 1855). /Лек/	8	2
1.6	С. Петербург второй половины XIX века (1855 – 1900). /Лек/	8	2
1.7	С. Петербург — Петроград в начале XX века (1900 – 1917). /Лек/	8	4
1.8	Петроград — Ленинград в 1917 – 1941 гг. /Лек/	8	2
1.9	Ленинград в блокаде (8 сентября 1941 – 27 января 1944). /Лек/	8	4
1.10	Ленинград в 1944 – 1991 гг. /Лек/	8	4
1.11	Санкт-Петербург после 1991 г. /Лек/	8	4
1.12	Самостоятельная работа /Ср/	8	9
1.13	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	8	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Территория устья реки Невы в исторической ретроспективе
2. Петровский период истории С. Петербурга (1703 – 1727)
3. Россия и С. Петербург после Петра I (1727 – 1762)
4. С. Петербург в эпоху Екатерины II и правление Павла I (1762 – 1801)
5. С. Петербург в годы правления императоров Александра I и Николая I (1801 – 1855)
6. С. Петербург второй половины XIX века (1855 – 1900)
7. С. Петербург — Петроград в начале XX века (1900 – 1917)
8. Петроград — Ленинград в 1917 – 1941 гг.
9. Ленинград в блокаде (8 сентября 1941 – 27 января 1944)
10. Ленинград в 1944 – 1991 гг.
11. Санкт-Петербург после 1991 г.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Даринский А. В., Старцев В. И. История Санкт-Петербурга. СПб, 2002; СПб, 2005.
2. Даринский А. В. История города Санкт-Петербурга (1703 – 1917). СПб, 1995.
3. Даринский А. В., Старцев В. И. История Санкт-Петербурга: XX век. СПб, 1997.
4. Санкт-Петербург. 1703 – 1917 / Под ред. А. В. Даринского. СПб, 2001.

Дополнительная литература:

Монографии

1. Агнивцев Н. Блистательный Санкт-Петербург. М., 1989.
2. Адамович А. М., Гранин Д. А. Блокадная книга: в 2 т. М., 2005.
3. Алянский Ю. Увеселительные заведения старого Петербурга. СПб, 1996.
4. Антонов Б. И. Императорские дворцы в Санкт-Петербурге. СПб, 2004.
5. Антонов Б. И. Исторические сады. СПб, 2006.
6. Антонов Б. И. Мосты Санкт-Петербурга. СПб, 2002.
7. Анциферов Н. П. «Непостижимый город...». СПб, 1991.
8. Бахтияров А. А. Брюхо Петербурга: Очерки столичной жизни. СПб, 1994.
9. Болотова Г. Р. Летний сад. Л., 1988.
10. Борисова Е. А. Русская архитектура второй половины XIX века. М., 1979.
11. Борисова Е. А., Каждан Т. П. Русская архитектура конца XIX – начала XX века. М., 1971.
12. Борисова Е. А., Стернин Г. Ю. Русский модерн. М., 1990.
13. Бунатян Г. Г., Чарная М. Г. Петербург Серебряного века: Дома, события, люди. СПб, 2002.
14. Глезеров С. Е. Петербург Серебряного века: Быт и нравы. М., 2007.
15. Горбачевич К. С. Почему так названы? О происхождении названий улиц, площадей, островов, рек и мостов Санкт-Петербурга. СПб., 2002.
16. Горюнов В. С., Тулби М. П. Архитектура эпохи модерна. СПб, 1992.
17. Дмитриева Е. В. Санкт-Петербург: Культура и быт. СПб, 2005.
18. Жерихина Е. И., Шепелев Л. Е. Столичный Петербург: Город и власть. М., 2009.
19. Житенева Н. В. Петербургские меценаты. СПб, 2004.
20. Зодчие Санкт-Петербурга: XVIII век. СПб, 1997.
21. Зодчие Санкт-Петербурга: XIX – начало XX века. СПб, 1998.
22. Зодчие Санкт-Петербурга: XX век. СПб, 1999.
23. Канн П. Я. Прогулки по Петербургу. СПб, 1994.
24. Келлер Е. Э. Праздничная культура Петербурга: Очерки истории. СПб, 2001.
25. Кириков Б. М., Штиглиц М. С. Архитектура ленинградского авангарда. СПб, 2009.
26. Конечный А. М. Быт и зрелищная культура Санкт-Петербурга — Петрограда, XVIII – начало XX века: Материалы к библиографии. СПб, 1997.
27. Кони А. Ф. Петербург: Воспоминания старожила. Пг., 1922; М., 2003.
28. Костылев Р. П., Пересторонина Г. Ф. Петербургские архитектурные стили (XVIII – начало XX века). СПб, 2002; СПб., 2007.
29. Крюковских А. П. Дворцы Санкт-Петербурга: Художественно-исторический очерк. СПб, 2001.
30. Крюковских А. П. Скульптура Санкт-Петербурга: Художественно-исторический очерк. СПб, 2001.
31. Курбатов В. Я. Петербург. СПб, 1913; СПб, 1993.
32. Лавров Л. П. 1.000 адресов в Санкт-Петербурге: Краткий архитектурный путеводитель. СПб, 2008.
33. Лурье Ф. М. Имперский Петербург. СПб, 2008.
34. Мавродин В. В. Основание Петербурга. Л., 1978; Л., 1983.
35. Матвеев П. Н. Атланты и кариакиды Петербурга. СПб, 2001.

36. Микитич Л. Д. Литературный Петербург-Петроград. М., 1991.
37. Нестеров В. В. Львы стерегут город. Л., 1972.
38. Овсянников Ю. М. Три века Санкт-Петербурга: История. Культура. Быт. М., 1997.
39. Овсянников Ю. М. Великие зодчие Санкт-Петербурга: Д. Трезини. Ф. Растрелли. К. Росси. СПб., 2001.
40. Овсянников Ю. М. Картины русского быта: Стили. Нравы. Этикет. М., 2001.
41. Первушина Е. В. Загородные императорские резиденции. СПб, 2007.
42. Петербург в поэзии русской эмиграции. СПб, 2006.
43. Петровская И. Ф., Сомина В. В. Театральный Петербург: Начало XVIII века – октябрь 1917 года. СПб, 1994.
44. Попов В. Г. Культурный Питер. М., 2007.
45. Принцева Г. А., Бастарева Л. И. Декабристы в Петербурге. Л., 1975.
46. Пыляев М. И. Старый Петербург. СПб, 1889; М., 1991; СПб, 2002.
47. Развлекательная культура России XVIII – XIX вв.: Сб. СПб, 2001.
48. Рункевич С. Г. Александро-Невская лавра. 1713 – 1913 гг. СПб, 1997.
49. Сады и парки Ленинграда / Сост. В. П. Иванова. Л., 1981.
50. Санкт-Петербург как эстетический феномен: Сб. статей, СПб, 2009.
51. Санкт-Петербург: Три века архитектуры / Под ред. И. С. Храброго. СПб, 1999.
52. Северюхин Д. Я. Старый художественный Петербург: рынок и самоорганизация художников (от начала XVIII века до 1932 г.). СПб, 2008.
53. Социальная история Санкт-Петербурга / Под ред. В. Н. Соловьева. СПб, 2005.
54. Степанов З. В. Культурная жизнь Ленинграда 1920 х – начала 1930 х годов. Л., 1976.
55. Тарановская М. З. Архитектура театров Ленинграда. Л., 1988.
56. Тихонов А. К. Католики, мусульмане, иудеи Российской империи в конце XVIII – начале XX вв. СПб, 2008.
57. Уварова Е. Д. Как развлекались в Российских столицах. СПб, 2004.
58. Узнай и полюби Санкт-Петербург: Пособие по историческому краеведению / Сост. В. Ф. Помарнацкий. СПб, 1997.
59. Успенский Л. В. Записки старого петербуржца. Л., 1970.
60. Фролов А. И. Великокняжеские дворцы. СПб, 2008.
61. Фролов А. И. Вокзалы Санкт-Петербурга. СПб, 2003.
62. Шепелев Л. Е. Чиновный мир России: XVIII – начало XX века. СПб, 1999.
63. Штиглиц М. С. Промышленная архитектура Петербурга. СПб, 1996.
64. Шульц С. С. Храмы Санкт-Петербурга: История и современность. СПб, 1994.
65. Юхнева Н. В. Этнический состав и этносоциальная структура населения Петербурга. Л., 1984.

Энциклопедии, справочники, словари

1. Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт-Петербурга: Историко-церковная энциклопедия: в 3 т. СПб, 1996.
2. Архитекторы — строители Санкт-Петербурга середины XIX – начала XX века. Справочник / Под ред. Б. М. Кирикова. СПб, 1996.
3. Барышников М. Н. Деловой мир Петербурга: Исторический справочник. СПб, 2001.
4. Власов В. Г. Стили в искусстве: в 3 т. СПб, 1995.
5. Все музеи Санкт-Петербурга: Каталог-справочник. СПб, 2005.
6. Гуревич Л. Ю. Художники Ленинградского андеграунда: Биографический словарь. СПб, 2007.
7. Доценко В. Д., Миронов В. Ф. Знаменитые люди Санкт-Петербурга: Биографический словарь. СПб, 2002.
8. Лурье Ф. М. Петербург 1703 – 1917: История и культура в таблицах. СПб, 2001.
9. Мелуа А. И. Блокада Ленинграда: Энциклопедия. СПб, 1999. Петербург, Петроград, Ленинград: Энциклопедия. М., 1992.
10. Санкт-Петербург: 300 лет истории / Отв. ред. В. М. Ковальчук. СПб, 2003.
11. Санкт-Петербург: Энциклопедия. М., 2004.
12. Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга. СПб, 2002.
13. Три века Санкт-Петербурга: Энциклопедия: в 3 т. СПб, 2001 – 2009.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.08.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Для успешного и полного освоения дисциплины «История и культура Санкт-Петербурга» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению топографии города, научиться соотносить историческое знание с современным Петербургом.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Цирковое искусство

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах: контрольная работа 9 зачет 9
в том числе:		
аудиторные занятия	44	
самостоятельная часов на контроль	19 9	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения Селезнева-Редер Ирина Анатольевна

Рабочая программа дисциплины

Цирковое искусство

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель курса – сформировать у обучающихся научные и практические представления и прочные знания об основных видах и направлениях развития, проблемах и перспективах циркового искусства в мире и России, дать знания для практической работы в этой сфере.
2	Задачи курса: - выработать у студентов знание определений, понятий и терминов, составляющих культурологическую основу циркового искусства; - способствовать усвоению основных этапов и значения истории цирка в мире и в России, его характеристик и компонентов как части массовой культуры; - выработать умения и навыки использования и сохранения циркового наследия России в профессиональной деятельности и повседневной жизни, профессионального видения искусства цирка.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Курс участвует в формировании определенных компетенций специалиста-продюсера исполнительских искусств. В процессе освоения данной дисциплины студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курсов, входящих в состав базового цикла учебного плана данной специализации.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Новейшие театральные течения
2	История кино
3	История и культура Санкт-Петербурга
4	История театрального дела в России
5	История русского театра
6	История музыки
7	История русской литературы
8	История зарубежного театра
9	История зарубежной литературы
10	История ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика
2	Преддипломный семинар

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	
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	
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	
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-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	
УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон	
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	
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	
ОПК-1.1: Анализирует основные тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств	
ОПК-1.2: Интерпретирует исторические тенденции развития экранных искусств и исполнительских искусств в контексте других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	

ОПК-1.3: Осмысляет и критически оценивает основные этапы развития отечественного и зарубежного кинематографа, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств
ОПК-3: Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной или сценической интерпретации
ОПК-3.1: Ориентируется в основных тенденциях развития мировой литературы и искусства
ОПК-3.2: Применяет знания закономерностей развития мирового искусства и общих основ теории кино в процессе анализа литературных произведений и их экранной или сценической интерпретации
ОПК-3.3: Осуществляет создание собственного аудиовизуального проекта с учетом знаний, полученных в процессе художественного анализа различных произведений искусства
ОПК-4: Способен распознавать художественную, общественную и коммерческую ценность творческого проекта, генерировать идеи создания новых проектов в области экранных или исполнительских искусств
ОПК-4.1: Формирует образ проекта, его цели и задачи
ОПК-4.2: Разрабатывает план реализации проекта, исходя из задач получение максимального художественного уровня в рамках экономических возможностей и перспектив продвижения полученного результата
ОПК-5: Способен, пользуясь полученными знаниями в области культуры и искусства, навыками творческо-производственной деятельности, определять оптимальные способы реализации авторского замысла с использованием технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа или исполнительских искусств
ОПК-5.1: Привлекает авторов произведений к постановочной работе на проекте
ОПК-5.2: Анализирует возможности светового, звукового, технического и видео оборудования площадки для осуществления сценического проекта
ПК-2: Способен давать квалифицированную оценку проектам в области исполнительских искусств, инициативам членов постановочной группы, творческим работам исполнителей, фестивальным программам, работе организации в целом
ПК-2.1: Сравнивает инициативные предложения членов творческой группы, обеспечивая выбор наиболее перспективных
ПК-2.2: Формирует постановочную группу
ПК-3: Способен рационально организовывать работу всех направлений деятельности организации или проекта в области исполнительских искусств, используя научно обоснованные методы и современные информационные технологии
ПК-3.1: Способствует созданию творческой атмосферы в процессе реализации и продвижения проекта
ПК-3.2: Привлекает специалистов в области сценических и цифровых технологий
ПК-6: Способен, опираясь на знания в области экономики, осуществлять производственно-финансовое планирование в организациях культуры и финансовое обеспечение продюсерской деятельности
ПК-6.1: Организует производственно-финансовое планирование организации исполнительских искусств
ПК-6.2: Обеспечивает финансово реализацию проектов и деятельности организации исполнительских искусств в целом

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - основы истории возникновения и развития циркового искусства;
3.1.2 - специфику циркового искусства, структуру отрасли;
3.1.3 - основы продюсерства в сфере исполнительских искусств;
3.1.4 - основы управления, организации и экономики в сфере культуры, предпринимательства и маркетинга;
3.1.5 - особенности продюсерской деятельности в цирке;
3.1.6 - функции продюсера в процессе создания и проката цирковой программы;
3.1.7 - творческие и организационные проблемы современного циркового искусства;
3.1.8 – основы истории возникновения и развития циркового искусства.
3.2 Уметь:
3.2.1 - давать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений, других творческих работников;
3.2.2 - брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств;
3.2.3 - творчески взаимодействовать с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) в ходе подготовки и реализации цирковой программы (проекта);
3.2.4 - руководить творческим коллективом;
3.2.5 - выстроить отношения с публикой циркового представления на стационаре и гастролях в России и за рубежом;
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства цирковой программы;

3.3.2	- способностью давать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений, других творческих работников и брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств.
-------	---

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Цирк как искусство		
1.1	Общие черты, отличительные признаки циркового искусства. /Лек/	9	1
1.2	Основные жанры цирка. /Лек/	9	1
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	9	3
	Раздел 2. История циркового искусства от истоков до 1917 г.		
2.1	Элементы цирка в зрелищной культуре до 1768 года. /Лек/	9	1
2.2	Элементы цирка в зрелищной культуре до 1768 года. Филипп Астлей, Антонио Франкони и романская школа циркового искусства. Принцип организации циркового дела. /Лек/	9	1
2.3	Конный цирк как основа романской школы и его эволюция. /Лек/	9	1
2.4	Упадок романской школы. Немецкая школа циркового искусства. Ренц, Буш, Шуман, Карре. /Лек/	9	1
2.5	Эволюция жанров, становление нового типа представления. Спектакли- пантомимы. /Лек/	9	1
2.6	Эволюция цирка в России. Цирк Чинизелли, Саламонского. Труцци и братьев Никитиных. Общие черты и отличия. Художественные достижения российского цирка. /Лек/	9	1
2.7	Интерактивные занятия /Лек/	9	4
2.8	Самостоятельная работа /Ср/	9	4
	Раздел 3. Цирк в России после 1917 г.		
3.1	Цирк как государственное предприятие. /Лек/	9	1
3.2	Советская школа цирка как источник новых идей и достижений в цирковом искусстве. Режиссура советского цирка. /Лек/	9	1
3.3	Советская клоунада. Карандаш, Никулин и Шуйдин, Попов, Енгибаров, Марчевский и другие. /Лек/	9	2
3.4	Современное состояние отечественного цирка. Цирк Никулина, Большой московский цирк и компания «Росгосцирк». /Лек/	9	2
3.5	Интерактивные занятия /Лек/	9	4
3.6	Самостоятельная работа /Ср/	9	4
	Раздел 4. Цирковое искусство за рубежом		
4.1	Европейский цирк в XX веке. Основные представители и художественные особенности. Сарразани, Кни, Кроне, Ронкалли. /Лек/	9	1
4.2	Американский цирк. /Лек/	9	1
4.3	Китайский цирк. /Лек/	9	1
4.4	Канадский цирк. Цирк Дю Солей. /Лек/	9	1
4.5	Клоунада в традиционном цирке. Грок, Ривель, Фрателлини и другие. /Лек/	9	1
4.6	Интерактивные занятия /Лек/	9	4
4.7	Самостоятельная работа /Ср/	9	4
	Раздел 5. Современный цирк (цирк нуво)		
5.1	Цирк нуво как альтернатива классическому цирку. Его история, основные принципы и тенденции. /Лек/	9	1
5.2	Жанровые особенности цирка нуво. Уличный цирк. /Лек/	9	1

5.3	Искусство пантомимы и его влияние на цирковое искусство. Марсо, Лекок, Димитри. /Лек/	9	1
5.4	Основные представители цирка нуво. /Лек/	9	2
5.5	Клоунада в цирке нуво. Полунин, Басси, Эдвардс и другие. /Лек/	9	2
5.6	Циркизация как очередной виток развития театра. Взаимопроникновение видов искусства и жанров. /Лек/	9	2
5.7	Интерактивные занятия /Лек/	9	4
5.8	Самостоятельная работа /Ср/	9	4
5.9	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	9	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Основные черты циркового искусства
2. Романская школа циркового искусства.
3. Развитие цирка во второй половине XIX века.
4. Отличительные черты традиционного цирка.
5. Основные тенденции в развитии традиционного цирка в XX веке.
6. Особенности и разновидности современного цирка (цирка нуво).
7. Цирковая терминология.
8. Основные жанры цирка.
9. Основные тенденции в мировой клоунаде.
10. Циркизация театра.
11. Эволюция циркового спектакля.

5.2. Темы письменных работ

см. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами контрольной работы, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

Для получения зачета на промежуточной аттестации студент должен выполнить на положительную оценку контрольную работу. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на контрольную работу и методических указаниях по ее выполнению. При проведении зачета студент должен показать удовлетворительные знания по любому из вопросов, приведенных в фонде оценочных средств.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Бардиан, Ф. Г. Организация и планирование циркового производства : Учебное пособие для студентов отделений режиссеров цирка / Ф. Г. Бардиан. – М.: ГИТИС, 1981. – 89 с.
2. Гуревич, З. Б. О жанрах советского цирка : Уч. пособие. / З. Б. Гуревич. – М. : Искусство, 1984. – 304 с.
3. Жандо, Д. История мирового цирка. – М. : Искусство, 1984. – 192 с.
4. Местечкин, М. В театре и в цирке / М. Местечкин. – М.: Искусство, 1976. – 352 с.

Дополнительная литература:

1. Балановский, Р. Я – инспектор манежа : Повесть о цирке и цирковых артистах / Р. Балановский. – Л. : Детская литература, 1972. – 174 с.
- Макаров, С. М. Шаманы, масоны, цирк : Сакральные истоки циркового искусства / С. М. Макаров. — Изд. 2-е. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. — 280 с.
2. Техника безопасности в цирке : Методические рекомендации для руководителей самодеятельных цирковых коллективов / Сост. А. Ф. Ирхин. – М.: ВНИИЦ НТ и МКСССР, 1999. – 52 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL: <https://culture.gov.ru> (дата обращения: 13.05.2023).
2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. – URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения: 13.05.2023).
3. Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. – URL: <http://www.cultmanager.ru/> (дата обращения: 13.05.2023).
4. Официальный сайт ФКП «Росцирк». – URL: <http://www.circus.ru/press-service/reports-and-speeches/14309/>(дата обращения: 13.05.2023).
5. Официальный сайт Союза цирковых деятелей России. – URL : <http://scdr.ru/> (дата обращения: 13.05.2022).
6. Официальный сайт Государственного училища циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева. – URL: <http://circusmsk.ru/> (дата обращения: 13.05.2023).
7. Энциклопедия циркового искусства: от А до Я / В мире цирка и эстрады. – URL: <http://www.ruscircus.ru/cgi/encyc.pl?func=view> (дата обращения: 13.05.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- задание на выполнение контрольной работы и методические указания по её выполнению;
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Цирковое искусство» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и первоисточников нормативных материалов.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых тем с примерами ситуаций в конкретных организациях циркового искусства.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

История кинематографа

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра русского театра**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4,5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	162	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 8
аудиторные занятия	80	зачет 7
самостоятельная	10	
часов на контроль	72	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, доцент Дунаевский Алексей Львович

кандидат искусствоведения, доцент Кузьмина Ирина Алексеевна

Рабочая программа дисциплины

История кинематографа

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04

Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра русского театра

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Чепуров Александр Анатольевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Целью настоящего курса является ознакомление обучающихся с основными этапами развития кинематографа, знакомство с принципами анализа экранного материала.
---	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «История кино» находится во взаимодействии со всем циклом дисциплин истории искусств.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История религии
2	История ИЗО
3	История зарубежной литературы
4	История зарубежного театра
5	История русской литературы
6	История русского театра
7	История музыки
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса

ОПК-1.1: Анализирует основные тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств

ОПК-1.2: Интерпретирует исторические тенденции развития экранных искусств и исполнительских искусств в контексте других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса

ОПК-1.3: Осмысляет и критически оценивает основные этапы развития отечественного и зарубежного кинематографа, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств

ОПК-3: Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной или сценической интерпретации

ОПК-3.1: Ориентируется в основных тенденциях развития мировой литературы и искусства

ОПК-3.2: Применяет знания закономерностей развития мирового искусства и общих основ теории кино в процессе анализа литературных произведений и их экранной или сценической интерпретации

ОПК-3.3: Осуществляет создание собственного аудиовизуального проекта с учетом знаний, полученных в процессе художественного анализа различных произведений искусства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- основные этапы и направления развития кино;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- анализировать экранный материал;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- специальной терминологией и навыками исследовательской деятельности;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. История возникновения кинематографа		
1.1	Истоки кино. От «волшебного фонаря» к «живым картинкам». /Лек/	8	6
1.2	Направления развития кинематографа. /Лек/	8	6
	Раздел 2. Подъем американского кино. Творческие поиски		
2.1	Кинематограф США на пути к искусству. /Лек/	8	6
2.2	Вершинные достижения американского кино на раннем этапе своего развития. Режиссура Д. У. Гриффита. /Лек/	8	6
	Раздел 3. Возникновение американской киноимперии. Выдающиеся представители кино США первой трети XX века		
3.1	Творчество Эриха фон Штрогейма. /Лек/	8	2
3.2	Коммерческий кинематограф Сесила Блаунта Де Милля. /Лек/	8	4
3.3	Мак Сеннет – родоначальник американской кинокомедии. /Лек/	8	2
3.4	Документальное кино Роберта Флаэрти. /Лек/	8	2
3.5	Кумиры публики: Мэри Пикфорд и Дуглас Фэрбенкс. /Лек/	8	2
3.6	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	8	36
	Раздел 4. Становление национальных кинематографий		
4.1	Кино Великобритании. Брайтонская школа. /Лек/	9	2
4.2	Кино Италии. Возникновение жанра «пеплум». /Лек/	9	2
4.3	Кино Скандинавии (Дания, Швеция). /Лек/	9	4
4.4	Империя «Патэ» и «фильм д'ар». /Лек/	9	2
4.5	Самостоятельная работа /Ср/	9	2
	Раздел 5. Расцвет комедийного кино		
5.1	Карьера Макса Линдера. /Лек/	9	2
5.2	Рождение бродяжки Чарли. /Лек/	9	3
5.3	Бастер Китон – комик без улыбки. /Лек/	9	2
5.4	Гарольд Ллойд – комик без маски. /Лек/	9	3
5.5	Самостоятельная работа /Ср/	9	2
	Раздел 6. Развитие кино в Германии		
6.1	Творчество Эрнста Любича. /Лек/	9	3
6.2	Киноэкспрессионизм. Роли и фильмы Пауля Вегенера. Режиссура Роберта Вине. /Лек/	9	3
6.3	Кинематограф Фридриха Вильгельм Мурнау. /Лек/	9	1
6.4	Художественный мир Фрица Ланга. /Лек/	9	1
6.5	Выдающиеся представители кино Германии немого периода: Георг Вильгельм Пабст, Вальтер Рутман, Лени Рифеншталь. /Лек/	9	2
6.6	Самостоятельная работа /Ср/	9	2

	Раздел 7. Французский киноавангард 1920-х годов		
7.1	Киноимпрессионизм и «Первый киноавангард». /Лек/	9	2
7.2	«Второй киноавангард». Дадаизм и экстремизм. /Лек/	9	3
7.3	Сюрреализм во французском кино. /Лек/	9	3
7.4	Самостоятельная работа /Ср/	9	2
	Раздел 8. Рождение российского и советского кино		
8.1	Кинематограф дореволюционной России. /Лек/	9	2
8.2	Становление советского кино. /Лек/	9	4
8.3	Самостоятельная работа /Ср/	9	2
8.4	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	9	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену (8 семестр):

1. Вклад изобретателей кинотехники и пионеров кинематографа в развитие киноискусства.
2. Братья Люмьеры как основоположники документального кинематографа.
3. Процесс сближения и отдаления кино и театра. Отказ кино от заимствования и обретение специфики.
4. Изобретение Ж.Мельесом собственного киноаппарата и разработка новых способов съемки.
5. Принципиальные отличия феерий Мельеса от фильмов братьев Люмьеров. Два полюса кинематографической образности (фотографичность и театральность, репортажный принцип «жизнь как она есть» и поставленное кинозрелище).
6. Монтаж как важнейшее средство кинематографической образности – важнейшее открытие Ж.Мельеса.
7. Эстетические особенности картин Ж.Мельеса.
8. Жорж Мельес – создатель кинематографического зрелища.
9. Причины, приведшие Ж.Мельеса к краху.
10. Процесс объединения кино и литературы.
11. Причины обретения кино в США большей популярности, чем в Европе.
12. Новаторские приемы съемки и режиссуры в фильмах Эдвина Портера.
13. Процесс захвата американского кинорынка «Компанией кинопатентов» и крах империи Эдисона.
14. Появление «железного сценария» Т.Х. Инса и его основные принципы.
15. Переход на крупный план, как способ усиления авторского и зрительского внимания.
16. Процесс оформления кинематографических нововведений в систему киноповествования.
17. Переход от техники линейного повествования к освоению более сложных элементов киноязыка.
18. Процесс введения крупного плана в монтажный контекст.
19. Отражение в фильме «Рождение наций» большинства новаторских приемов киноповествования.
20. Причины катастрофического провала фильма «Нетерпимость» и его положение в истории кино сегодня.
21. Возникновение и развитие «гриффитовской школы» кинематографа.
22. Основные выразительные средства Штрогейма-актера.
23. Традиции реализма в творчестве Штрогейма-режиссера.
24. Причины поражения Э.Штрогейма в борьбе за обретение свободы самовыражения.
25. Э.Штрогейм, как продолжатель дела Д.У. Гриффита.
26. Влияние, оказанное Э.Штрогеймом на мировое киноискусство.
27. Театральная природа «пышных» постановок С.Б.Де Милля.
28. Морализаторство как один из основополагающих принципов режиссуры Де Милля.
29. Причины успеха фильмов Де Милля у массового зрителя и холодного отношения со стороны американской интеллигенции.
30. Позитивные моменты в коммерческом кино С.Б.Де Милля.
31. С.Б.Де Милль – основатель Голливуда.
32. Основные выразительные средства, используемые в жанре слэпстик.
33. Основные принципы творческого метода Сеннета.
34. Раскройте содержание гэгга, как комедийного приема.
35. Чем объяснить столь длительную популярность дешевой и однообразной продукции студии «Кистоун».
36. Что позволило Сеннету превратить комедию из сфотографированной клоунады в жанр киноискусства.
37. Личный вклад М.Сеннета в развитие мирового кино.
38. Принципы работы Флаэрти с непрофессиональными актерами.
39. Можно ли назвать кинематограф Флаэрти постановочным, как это определили кинокритики в 1920-годы?
40. Причины отказа Флаэрти от работы с профессиональными исполнителями.
41. Рассмотрите противоречивую ситуацию: голливудские продюсеры шли навстречу Флаэрти, искали компромиссы, а он – нет, и многие его картины действительно не имели успеха в прокате.
42. Гуманизм и романтизм в творчестве Флаэрти.

43. Режиссура Флаэрти – прямое отражение реальности или сближение с игровым кино?
44. Причины всевозрастающего интереса к творчеству Флаэрти сегодня.
45. Особенности актерского почерка Мэри Пикфорд. Возникновение конфликта между театральными навыками, приобретенными во время работы с Д.Беласко, и требованиями Д.У.Гриффита.
46. Поиск М.Пикфорд новых выразительных средств и импровизации на съемках.
47. Феномен «полианнизма», устойчивой экранной моды, продолженной Джуди Гарланд и Диной Дурбин.
48. Попытка создания «современного типа женщины». Причины творческих неудач Мэри Пикфорд.
49. Карьера Мэри Пикфорд, как воплощение мифа о Великой Американской Мечте.
50. Маленькая Мэри Пикфорд – крупный кинобизнесмен и первая бизнес-леди Голливуда.
51. Эволюция экранных героев Дугласа Фэрбенкса.
52. Роль Дугласа Фэрбенкса в основании Киноакадемии и примирении враждующих киностудий.
53. Турне Мэри Пикфорд и Дугласа Фэрбенкса в СССР. Итоги творческого сотрудничества с режиссером Сергеем Комаровым.
54. Брайтонская киношкола, как основательница техники монтажа.
55. Процесс утверждения позиций приключенческого жанра в английском кинематографе немого периода.
56. Первые экранзации пьес Шекспира, осуществленные У.Г.Баркером.
57. Чарльз Урбан и его вклад в развитие документального кино.
58. Начальный период карьеры Альфреда Хичкока.
59. Творчество Джорджа Альберта Смита и процесс «навязывания зрителю различных точек зрения».
60. Принципиальные отличия английской кинематографии от континентальной и американской.
61. Отражение политического и экономического положения Италии конца XIX века в кинематографе.
62. Габриэль Д' Аннунцио и поэтизация жизни патрицианской знати на итальянском экране.

Вопросы к экзамену (7 семестр):

1. Джованни Верга – родоначальник итальянского реализма в литературе и кино («веризм»).
2. Артуро Амброзини – основоположник итальянского кино.
3. Путь, намеченный фильмом «Последние дни Помпеи» (1908) Луиджи Маджи.
4. Тенденция героизации прошлого в итальянском кино, как отражение жизни внутри страны.
5. Новаторские приемы режиссера Джованни Пастроне и оператора Сегундо де Шомона.
6. Причины резкого рывка, осуществленного датской и шведской кинематографиями.
7. Что послужило быстрому выходу датских и шведских фильмов на международный рынок.
8. Поиск новых выразительных средств в кино, осуществленный театральной актрисой Астой Нильсен.
9. В чем выразилось внешнее влияние на датское кино. И как датское кино повлияло на остальные кинодержавы.
10. Причины творческой эмиграции из Дании и упадка национального киноискусства.
11. Особенности актерского и режиссерского мастерства Виктора Шестрема.
12. Появление «высокого искусства», как подготовка к созданию «Страстей Жанны д'Арк» (1928). «Система Станиславского» по Дрейеру.
13. Особая роль природы в шведских фильмах немого периода.
14. Раскройте содержание конкурентной борьбы между компаниями Шарля Патэ и Леона Гомона.
15. Какие причины привели к началу шумной компании за производство высокохудожественных фильмов.
16. Триумф и крах «фильм д'ар» во Франции.
17. «Фильм д'ар», как предвестник картин на остросоциальную тематику. Появление фильмов «из реальной жизни».
18. История создания приключенческих сериалов во Франции.
19. Возрождение жанра историко-костюмного фильма.
20. Крупнейшие постановки на библейские и евангельские темы.
21. Творческие направления во французском кино в годы Первой мировой войны.
22. Первые роли Макса Линдера в театре и причина перехода в кино.
23. Выработка Максом Линдером собственного сценического образа.
24. Разные роли и один сюжет в фильмах М. Линдера.
25. Макс Линдер, как выразитель интересов буржуазной публики.
26. Эволюция выразительных средств Макса Линдера.
27. Макс Линдер, как идеальный экранный француз.
28. Причины холодного приема Макса Линдера американской публикой.
29. «Три пройдохи» («Три мушкетера») – вершинное достижение в карьере Макса Линдера.
30. Юмор и сатира в фильмах Макса Линдера.
31. Характерные для стиля Чаплина выразительные средства.
32. Творческое сотрудничество Чаплина и Эдны Первиэнс.
33. Процесс вытеснения образа жулика Чэза образом бродяги Чарли.
34. Переход от Чарли-бродяги к Чарли-работнику.
35. Появление трагических нот в работах Чаплина.
36. Роль декораций и реквизита в фильмах Чаплина.
37. Внимательное отношение к вкусам публики и постоянный поиск новых выразительных средств в карьере Чаплина.
38. Творчество Ч.Чаплина в качестве композитора.
39. Процесс обретения молодым Чаплиным творческой самостоятельности.
40. Чарльз Спенсер Чаплин, как крупный кинобизнесмен.
41. Отказ от улыбки, как особое выразительное средство и способ воздействия на зрителей.
42. Причины отсутствия «социального звучания» в лентах Китона.
43. Почему большинство его героев – абсолютно чуждые труду состоятельные люди.
44. Герой и антигерой Бастера Китона в «Генерале».
45. Чем объяснить феноменальную популярность Китона, превосходившую порой популярность Чаплина.

46. Незримая связь Китона с Сеннетом, у которого он никогда не снимался.
47. Принципиальные отличия китоновских фильмов от лент Чаплина.
48. Значение и содержание женских ролей в фильмах Китона.
49. Экранные романы героев Китона.
50. Кинематограф Китона, как способ познания действительности.
51. Творчество Китона – высокое искусство или просто великолепный цирк?
52. Бастер Китон, как ярчайший представитель киноэкцентрики.
53. Толстовское «непротивление злу» и философия Бастера Китона.
54. Разноликие герои комика с «каменным лицом».
55. Причины постоянного преуспевания Ллойда, сумевшего дольше всех великих комиков (28 лет) продержаться на вершине, избежав спадов и провалов.
56. Создание Ллойдом образа «судачливого парня» определенного типа.
57. Гарольд Ллойд, воспеватель и критик «Американской мечты».
58. Двойственная природа экранного героя Ллойда: и агрессивный американец, и простодушный американский парень.
59. Фильмы Ллойда, как собрание наставлений для миллионов.
60. Принципиальное отличие актерской манеры Ллойда от техники Чаплина и Китона.
61. Отношение Ллойда к окружающему миру и нежелание вступать в спор с существующим порядком.
62. Причины отсутствия в фильмах Ллойда основных признаков американской комедии эпохи 1910-1920-х годов.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Колодяжная, В., Трутко, И. История зарубежного кино, т. 2, 1929-1945. – М.: «Искусство», 1970
2. Комаров, С.В. История зарубежного кино, Т. 1. – М.: «Искусство», 1965
3. Комаров, С.В. Немое кино. – М.: «Искусство», 1965
4. Кракауэр Зигфрид. Природа фильма: Реабилитация физической реальности. – М.: «Искусство», 1974
5. Кракауэр Зигфрид. Психологическая история немецкого кино: От
6. Калигари до Гитлера. – М.: «Искусство», 1977
7. Лебедев, Н.А. Очерк истории кино СССР. Немое кино (1918-1934). – М.: «Искусство», 1965
8. Мусский, И.А. 100 великих актеров. – М.: «Вече», 2002
9. Мусский, И.А. 100 великих зарубежных фильмов. – М.: «Вече», 2006
10. Мусский, И.А. 100 великих отечественных фильмов. – М.: «Вече», 2006
11. Нечай, О.Ф. Основы киноискусства. – М.: «Просвещение», 1989
12. Садуль Жорж. Всеобщая история кино, в 6 тт. – М.: «Искусство», 1982
13. Садуль Жорж. История киноискусства. – М.: «Иностранная литература», 1957
14. Садуль Жорж. Жизнь Чарли. Чарльз Спенсер Чаплин. Его фильмы и его время. Издание второе, дополненное. – М.: «Прогресс», 1965
15. Соболев, Р.П. Люди и фильмы русского дореволюционного кино. – М.: «Искусство», 1961
16. Соколов, И. «История изобретения кинематографа». – М.: «Искусство», 1960
17. Теплиц Ежи. История киноискусства в 4 тт. М.: «Прогресс», 1968, 1971, 1973, 1974
18. Филиппов, С.А. Киноязык и история. Краткая история кинематографа и киноискусства. – М.: «Альма Анима», 2006
19. Фрейлих, С.И. Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского. М.: «Академический проект», 2008
20. Хаакман Антон. По ту сторону зеркала. Кино и вымысел. – СПб: изд-во Ивана Лимбаха, 2006
21. Чаплин, Ч.С. О себе и своем творчестве. Автобиография. Моя жизнь в фильмах. – М.: «Искусство», 1990
22. Юренев, Р.Н. Краткая история киноискусства. – М.: Academia, 1997
23. Первый век кино. – М.: «Локид», 1996

Дополнительная литература:

1. Абрамов Н. Экспрессионизм в киноискусстве. – М.: «Наука», 1966
2. Айвор Монтегю. Мир фильма (Путеводитель по кино). – М.: «Искусство», 1969
3. Аксенов И.А. Сергей Эйзенштейн. Портрет художника. – М.: «Киноцентр», 1991
4. Актерская энциклопедия Кино Европы. – М.: «Материк», 1997
5. Акунин Борис. Весь мир театр. – М.: «Захаров», 2010
6. Алейников М. Яков Протазанов. – М.: «Искусство», 1961.
7. Александров Г.В. Кино и эпоха. – М.: «Политиздат», 1975
8. Андроникова М.И. Сколько лет кино? История движущейся камеры. – М.: «Искусство», 1968
9. Аннинский Л.А. Лев Толстой и кинематограф. – М.: «Искусство», 1980
10. Аристарко Г. История теорий кино. – М.: «Искусство», 1966
11. Арлазоров М.С. Протазанов. – М.: «Искусство», 1982
12. Арнольди Э.М. Жизнь и сказки Уолта Диснея. – М.: «Искусство», 1968
13. Арнхейм Рудольф. Кино как искусство. – М.: «Иностранная литература», 1960
14. Аронсон Олег. Метакино. – М.: «Ад Маргинем», 2003
15. Асенин С.В. Уолт Дисней. Тайны рисованного киномира. – М.: «Искусство», 1995
16. Бабиченко Д.Н. Искусство мультипликации. – М.: «Искусство», 1964
17. Базен Андре. Что такое кино. – М.: «Искусство», 1972

18. Балаш Бела. Искусство кино. – М.: «Госкиноиздат», 1945
19. Балаш Бела. Кино. Становление и сущность нового искусства. – М.: «Прогресс», 1968
20. Барт Р. Дидро, Брехт, Эйзенштейн. – М.: ГИТИС, 1992
21. Басси Эшли. Экспрессионизм. – М.: БММ, 2007
22. Бах С. Марлен Дитрих. Жизнь и легенда. – Смоленск: «Русич», 1997
23. Бейли Клод. Фильмы, ставшие событиями. – СПб: «Акад. проект», 1998 Бейлин А. Актер в фильме. Уроки немого кино. – Л.-М.: «Искусство», 1964
24. Беленький И.В. Всеобщая история кино. Методические материалы и лекции по всеобщей истории кино. Кн. 1-4. – М.: ГИТР им. М.А.Литовчина, 2001
25. Берган Рональд. Кино. Иллюстрированная энциклопедия. – СПб: АСТ,
26. Бергман Ингмар. Латерна магика. – М.: «Искусство», 1989
27. Божович В.И. Творчество Жака Фейдера. – М.: «Наука», 1965
28. Бондаренко Е.А. Путешествие в мир кино. – М.: «Олма-пресс», 2003
29. Бояджиева Людмила. Макс Рейнхард. – Л.: «Искусство», 1987
30. Брагинский А. Рене Клер (его жизнь и фильмы). – М.: «Искусство», 1963
31. Братолобов С. На заре советской кинематографии. – М.: «Искусство», 1976
32. Брукс Луиза. Лулу в Голливуде. – М.: Rosebud Publishing, 2008
33. Булгакова Оксана. Советский слухоглаз: Кино и органы чувств. – М.: НЛО, 2010
34. Булгакова Оксана. Фабрика жестов. – М.: «НЛО», 2005
35. Бунюэль Луис. Смутный объект желания. – М.: АСТ – «Зебра», 2009
36. Бунюэль о Бунюэле. – М.: «Радуга», 1989
37. Васильев Александр. Русский Голливуд. – М.: «Слово», 2010
38. Вейсман Стефен. Чарли Чаплин. История великого комика немого кино. – М.: ЭКСМО, 2010
39. Великие кинозвезды XX века. – М.: «Мартин», 2001
40. Великий Киному. Каталог сохранившихся игровых фильмов России (1908-1919) – М.: «НЛО», 2002
41. Верн Жюль. Собрание сочинений в 29 тт. Т.9. Замок в Карпатах. – М.: «Ладомир», 2004
42. Вертов Дзига. Из наследия. Том 1. Драматургические опыты. – М.: Эйзенштейн-центр, 2004
43. Вертов Дзига. Из наследия. Том 2. Статьи и выступления. – М.: Эйзенштейн-центр, 2008
44. Вертоградская Э.А. Хрестоматия по теории кино. – М.: ВГИК, 1991
45. Вишневецкий В. Е. Документальные фильмы дореволюционной России. 1907 – 1916. – М.: А.О. ВТИ, 1996
46. Вишневецкий В.Е. Факты и даты из истории отечественного кинематографа. 1921-1924. – М.: АН СССР, 1960
47. Владимиров З.В. Игорь Ильинский. – М.: «Искусство», 1967
48. Вольф Н. Экспрессионизм. – М.: «Арт-родник», 2006
49. Герман Ю.В. Спутник киномана. – Винница: «Континет-ПРИМ», 1996
50. Германия. XX век. Модернизм, авангард, постмодернизм: литература, живопись, архитектура, музыка, кино, театр. – М.: РОССПЭН, 2008
51. Гинзбург С. С. Кинематография дореволюционной России. – М.: «Аграф», 2007
52. Гиш Лилиан. Кино, Гриффит и я. – М.: «Искусство», 1974
53. Гловацкий Б.С. Владимир Максимов. – Л.- М.: «Искусство», 1961
54. Гращенкова И. Н. Абрам Роом. – М.: «Искусство», 1977
55. Гращенкова Ирина. Ккино Серебряного века. Русский кинематограф 10-х годов и кинематограф Русского послеоктябрьского зарубежья 20-х годов. – М.: Авторское издание, 2006
56. Громов Е.С. Лев Кулешов. – М.: «Искусство», 1984
57. Гуревич С.Д. Динамика звука в кино. – М.: ВНИИИ, 1992
58. Дакэн Луи. Кино – наша профессия. – М.: «Искусство», 1963
59. Делез Жиль. Кино. – М.: «Ад Маргинем», 2004
60. Дерябин Александр. Судный день. Об этике в документальном кино, и не только // «Сеанс», № 25/26.
61. Добин Е.С. Козинцев и Трауберг. – М.: «Искусство», 1963
62. Добротворский С.Н. Кино на ощупь. – СПб: «Сеанс», 2001
63. Довженко в воспоминаниях современников. Сб. ст. сост. Пажитнова Л.И. Солнцева Ю.И. – М.: «Искусство», 1981
64. Дробашенко С. Кинорежиссер Йорис Ивенс. – М.: «Искусство», 1964
65. Дунаевский А. Оскар. Неофициальная история. – СПб: «Амфора», 2009
66. Жан Виго. – «Искусство», 1979
67. Жан Ренуар. – М.: «Искусство», 1972
68. Жанры кино. – М.: «Искусство», 1979
69. Закревский Ю.А. Наше родное кино. – М.: ИТРК, 2004
70. Западное искусство XX века. – М.: «Наука», 1979
71. Звезды Голливуда. – М.: «Терра», 1996
72. Звезды немого кино. – М.: «Искусство», 1968
73. Зоркая Н.М. История советского кино. – СПб: «Алетейя», 2006
74. Зоркая Н.М. На рубеже столетий. У истоков массового искусства в
75. Зюков Б.Б. Вера Холодная. – М.: «Искусство», 1995
76. Иезуитов Н. Пудовкин: пути творчества» - М.-Л.: «Искусство», 1937
77. Из истории французской киномысли: Немое кино 1911-1933. – М.: «Искусство», 1988
78. Изволов Н.А. Феномен кино: история и теория. – М.: «Материк», 1996
79. Ильинский И.В. Сам о себе. – М.: «Искусство», 1984
80. Имена. События. Школы. Страницы художественной жизни 1920-х годов. Вып. 1 – СПб: РИИИ, 2007
81. Иоскевич Я. 100 лет аудиовизуальной культуры Франции. – СПб: РИИИ, 2009
82. История кино: современный взгляд. – М.: «Материк», 2004
83. История отечественного кино. Сост. Листов В.С. – М.: «Материк», 1996

84. История советского кино, в 4 тт. – М.: «Искусство», 1969-1978
85. Камшалов А.И. Открывая мир. Кино в СССР. – М.: «Искусство», 1979
86. Караганов А.В. Всеволод Пудовкин. – М.: «Искусство», 1983
87. Караганов А.В. Первое столетие кино. Открытия, уроки, перспективы. – М.: «Материк», 2006
88. Карцева Е.Н. Вестерн. Эволюция жанра. – М.: «Искусство», 1976
89. Кино Великобритании. Сборник статей. – М.: «Искусство», 1970
90. Кино и литература. Под ред. Журко Ф.М. – М.: ВГИК, 1973
91. Кино Италии. – М.: «Искусство», 1989
92. Кино. Энциклопедический словарь. – М.: «Советская энциклопедия», 1986
93. Кинорежиссеры Скандинавии. – М.: НИИ киноискусства, 1996
94. Кинословарь, в 2 тт. – М.: «Советская энциклопедия», 1966, 1970
95. Китон Бастер, Самуэлс Чарльз. Мой удивительный мир фарса. – М.: «Радуга», 2002
96. Клер Рене. Кино вчера, кино сегодня. – М.: «Прогресс», 1981
97. Клер Рене. Размышления о киноискусстве. – М.: «Искусство», 1963
98. Козинцев Г.М. Собрание сочинений в 5 т. – Л.: «Искусство», 1982
99. Кокарев И.Е. Российский кинематограф между прошлым и будущим. – М.: Росфондкультуры, 2001
100. Комаров С.В. Великий немой. Из истории зарубежного киноискусства (1895-1930) – М.: ВГИК, 1994
101. Комики мирового экрана. – М.: «Искусство», 1966
102. Короткий В.М. Операторы и режиссеры русского игрового кино (1897-1921). – М.: НИИК, 2009
103. Которн Найджел. Интимная жизнь голливудских идолов. – М.: АСТ, 1999
104. Кудрявцев Сергей. 3500. Книга рецензий. В 2-х т. – М., авторское издание, 2008
105. Кукаркин А.В. Чарли Чаплин. – М.: «Искусство», 1988
106. Куренной Виталий. Философия фильма: упражнения в анализе. – М.: «Новое литературное обозрение», 2009
107. Кучий Владимир. Старый новый Голливуд. 1903-2010. – М.: «Человек», 2010
108. Ленфильм. 1918-1997. – СПб: БСК, 1998
109. Летопись российского кино 1863-1929. – М.: «Материк», 2004
110. Лидзани Карло. Итальянское кино. – М.: «Искусство», 1956
111. Линдгрэн Эрнест. Искусство кино. Введение в киноведение. – М.: «Иностранная литература», 1956.
112. Листов В.С. Россия. Революция. Кинематограф. – М.: «Материк», 1995
113. Лихачев Б.С. Кино в России (1896-1928). – Л.: “Academia”, 1927
114. Лищинский И. Жан Ренуар во времени и в пространстве. В сб.: Жан Ренуар. – М.: «Искусство», 1972
115. Лотман Ю.М. Место киноискусства в механизме культуры. – Тарту: Ученые записки ТГУ, 1977
116. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. – Таллинн: «Ээсти Раамат», 1973
117. Лоусон Джон Говард. Фильм – творческий процесс. – М.: «Искусство» 1965
118. Лурселль Жак. Авторская энциклопедия фильмов. В двух тт. – СПб – М.: Rosebud Publishing, 2009
119. Мазинг Б. Актер германского кино. – Л.: Academia, 1926
120. Мазинг Б. Эмиль Яннингс. – М.-Л.: Academia, 1928
121. Макарова Г.В. Актерское искусство Германии: Роли, сюжет, стиль. Век XVIII – век XX. – М.: РГГУ, 2000
122. Маккей Джон. На «третьей волне» // «Сеанс», № 27/28
123. Максимов Вадим. Эстетический феномен Антонена Арто. – СПб: «Гиперион», 2007
124. Маневич И.М. Кино и литература. – М.: «Искусство», 1966
125. Маркулан Янина. Киномелодрама. Фильм ужасов. – Л.: «Искусство», 1978
126. Мартен Марсель. Язык кино. – М.: «Искусство», 1959
127. Марьямов А.М. Довженко. – М.: «Молодая гвардия», 1968
128. Мастера зарубежного киноискусства. Роберт Флаэрти. – М.: «Искусство», 1980
129. Мигающий Синама. Ранние годы русской кинематографии. – М.: «Родина, «Титул», 1995
130. Миславский В. Н. Дмитрий Харитонов. Судьба русского кинопродюсера // «Киноведческие записки», вып. 18. – М.: 1993.
131. Михайлов В.П. Рассказы о кинематографе старой Москвы. – М.: «Материк», 1998
132. Молдавский Д. С Маяковским в театре и кино. Книга о Сергее Юткевиче. – М.: ВТО, 1975
133. Мэнвелл Роджер. Кино и зритель. – М.: «Иностранная литература», 1957
134. Негри Пола. Жизнь и мечты в кино. – М.-Л.: «Теа-кинопечать», 1928
135. Немое кино. – М.: «Искусство», 1965
136. Нечай О.Ф., Ратников Г.В. Основы киноискусства. – Минск: «Высшая школа», 1985
137. Нильсен Аста. Безмолвная муза. – М.: «Прогресс», 1971
138. Нусинова Наталья. Когда мы в Россию вернемся... Русское кинематографическое зарубежье. 1918-1939. – М.: НИИК, Эйзенштейн-центр, 2003
139. Оганесов М. Американские кинорежиссеры. – М.-Л., «Кинопечать», 1926
140. Отечественное кино. Домашняя синематека. 1918-1996. – М.: «Дубль-Д», 1997
141. Очерки истории советского кино. В 3 т. – М.: «Искусство», 1956-1961
142. Паркинсон Дэвид. Кино. – М.: «Росмэн», 1996
143. Пассек Жан-Лу. Словарь французского кино. – Минск: «Пропилеи», 1998
144. Писаревский Д.С. 100 фильмов советского кино. – М.: «Искусство», 1967
145. Поэтика кино. Перечитываем «Поэтику кино». – СПб: Российский институт истории искусств, 2001
146. Проскурникова Т.Б. Антонен Арто – теоретик «театра жестокости». В кн. Современное западное искусство. – М.: «Наука», 1982
147. Пудовкин в воспоминаниях современников. – М.: «Искусство», 1989
148. Раззаков Федор. Любовные истории Голливуда. – М.: «Эксмо-пресс», 2002
149. Разлогов К.Э. Актуальная архаика. – М.: «Наука», 2005
150. Разлогов Кирилл. Искусство экрана: От синематографа до Интернета. – М.: «Российская политическая энциклопедия»,

2010

151. Разумовская И. Проблема актерской игры в дореволюционном русском кинематографе // сб. «Вопросы истории и теории кино», 1978
152. Райх Б.Ф. Вена – Берлин – Москва – Берлин. – М.: «Искусство», 1972
153. Режиссерская энциклопедия Кино Европы. – М.: «Материк», 2002
154. Режиссерская энциклопедия. Кино США. – М.: «Материк», 2000
155. Рейсц Карел. Техника киномонтажа. – М.: «Искусство», 1960
156. Ренуар Жан. Моя жизнь и мои фильмы. – М.: «Искусство», 1981
157. Ренуар Жан. Статьи, интервью, воспоминания, сценарии. – М.: «Искусство», 1972
158. Рид Джереми. В погоне за черными радугами. – Тверь: Kolonna Publications, 2008
159. Рихтер Ганс. Борьба за фильм. – М.: «Прогресс», 1981
160. Ришар Лионель. Энциклопедия экспрессионизма. – М.: «Республика», 2003
161. Роберт Флаэрти. Цикл статей. // «Сеанс». N 32
162. Розенбаум А.З. Американский кино-город. – М.-Л.: «Кинопечать», 1926
163. России 1900-1910 годов. – М.: «Наука», 1976
164. Российский иллюзион. – М.: «Материк», 2003
165. Ростова Н.В. Немое кино и театр. Параллели и пересечения. – М.: Аспект Пресс», 2007
166. Рощаль Лев. Начало всех начал. Факт на экране и киномысль «Серебряного века». – М.: «Материк», 2002
167. Русский киноплакат. – М.: «Контакт-Культура», 2002
168. Самин Д.К. Самые знаменитые эмигранты России. – М.: «Вече», 2000
169. Селезнева Т.Ф. Киномысль 1920-х годов. – Л.: «Искусство», 1972
170. Скал Дэвид Дж. Книга ужаса: История хоррора в кино. – СПб: «Амфора», 2009
171. Складенко Валентина, Таболкина Татьяна. 100 знаменитых актеров. – М.: «Фолио», 2001
172. Смирнов И.П. Видеоряд. Историческая семантика кино. – СПб: «Петрополис», 2009
173. Соболев Р. Как кино стало искусством. – Киев: «Мистецтво», 1965
174. Соболев Р.П. Александр Довженко. – М.: «Искусство», 1980
175. Соболев Р.П. Люди и фильмы русского дореволюционного кино. – М.: «Искусство», 1961
176. Соколов И. «История изобретения кинематографа». – М.: «Искусство», 1960
177. 100 великих режиссеров. – М.: «Вече», 2004
178. 1000 фильмов за 100 лет. – М.: Госфильмофонд, 1997
179. Страницы истории отечественного кино. – М.: «Материк», 2006
180. Тарковский А.А. Лекции по кинорежиссуре. – Л.: «Ленфильм», 1989
181. Тарковский А.А. Уроки режиссуры. Учебное пособие. – М.: «Искусство кино», NN7-10, 1990
182. Трауберг Илья. Актер американского кино. – Л.: «Academia», 1927
183. Трауберг Л. З. Мир наизнаку. – М.: «Искусство», 1984
184. Трауберг Леонид. Гриффит. – М.: «Искусство», 1981
185. Уитфилд Айлин. Мэри Пикфорд. – Смоленск: «Русич», 1999
186. Фелдман Джозеф, Фелдман Гарри. Динамика фильма. – М.: «Искусство», 1959
187. Фернандес Доминик. Эйзенштейн. – СПб: «Инапресс», 1996
188. Французское киноискусство: Сб. ст. / АН СССР, Институт истории искусств. – М.: «Искусство», 1960.
189. Фролов И.Д. Григорий Александров. – М.: «Искусство», 1976
190. Хайдер Каролин. Этнографическое кино. – М.: МГУ, 2000
191. Ханжонков А.А. Первые годы русской кинематографии. – М.-Л.: «Искусство», 1937
192. Ханжонкова В. Русское кино 1908-1918. – М.: «Искусство», 1969
193. Ханютин Ю. Реальность фантастического мира: Проблемы западной кинофантастики. – М.: «Искусство», 1977
194. Хренов Николай. Кино. Реабилитация архетипической реальности. – М.: «Аграф», 2006
195. Цивьян Ю.Г. Историческая рецепция кино: Кинематограф в России. 1896-1930. – Рига: «Зинатне», 1991
196. Чаплин Чарльз. Моя биография. – М.: «Вагриус», 2000
197. Черкасов Н.К. Записки советского актера. – М.: «Искусство», 1953
198. Шарый Андрей. Дракула в книгах и на экране. – М.: «Новое литературное обозрение», 2009
199. Шарый Андрей. Зорро в книгах и на экране. – М.: «Новое литературное обозрение», 2008
200. Шарый Андрей. Фантомас в книгах и на экране. – М.: «Новое литературное обозрение», 2007
201. Шкловский В.Б. Эйзенштейн. – М.: «Искусство», 1976
202. Шнайдер Стивен Джей. 1001 фильм, который вы должны посмотреть. – М.: «Магма», 2006
203. Шнайдер Стивен Джей. 501 КиноStars: Биографии и роли самых великих актеров мира. – М.: «Эксмо», 2008
204. Эйзенштейн С. Избранные произведения. // «Киноведческие записки», N 58, 2002
205. Эйзенштейн С. Избранные произведения. В 6 тт. – М.: «Искусство», 1964-1971
206. Эйзенштейн С. М. Избранные статьи. – М.: «Искусство», 1956
207. Эйзенштейн С. М. Как я стал режиссером. – Рига: «Госкиноиздат», 1946
208. Эйзенштейн С. Мемуары. – М.: «Музей кино», 1997.
209. Эйзенштейн С. Монтаж аттракционов: К постановке «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского в московском Пролеткульте // Леф, 1923
210. Эйзенштейн С. Монтаж: Монтаж аттракционов; За кадром; Четвертое измерение в кино; Монтаж 1938; Вертикальный монтаж; Вкладыш. – М., ВГИК, 1998
211. Эйзенштейн С. Неравнодушная природа. Том 1: Чувство кино. – М.: «Музей кино», 2004
212. Эйзенштейн С. Неравнодушная природа. Том 2: О строении вещей. – М.: «Музей кино», 2006
213. Эйзенштейн С. Психологические вопросы искусства. Сб. статей. – М.: «Смысл», 2002
214. Эйзенштейн Сергей. Метод. В двух тт. – М.: «Музей кино», 2002
215. Эйснер Лотта. Демонический экран. Главы из книги. «Усталая смерть». – «Нибелунги». – «Метрополис». – «Приключенческие фильмы Фрица Ланга. // «Киноведческие записки» N 58, 2002

216. Энциклопедический словарь экспрессионизма. – М.: ИМЛИ РАН, 2008
 217. Энциклопедия. Кино США. Актеры. – М.: «Материк», 2003
 218. Юренив Р. Краткая история советского кино. – М.: Бюро пропаганды советского киноискусства, 1979
 219. Юренив Ростислав. Чудесное око. Краткая история мирового кино. – М.: «Прогресс», 1983
 220. Юткевич С. И. Шекспир и кино. – М.: «Наука», 1973
 221. Юткевич С. Франция – кадр за кадром. – М.: «Искусство», 1970
 222. Ямпольский М. У истоков поэтики кино. Опыт Жоржа Мельеса. // Искусство кино. N 3, 1981
 223. Ямпольский Михаил. Видимый мир. Очерки ранней кинематографии. – М.: НИИ киноискусства, 1993
 224. Ямпольский Михаил. Язык-тело-случай: Кинематограф и поиски смысла. – М.: «Новое литературное обозрение», 2004
 225. Янгиров Р. К биографии А. А. Ханжонкова: Новый ракурс // Киноведческие записки. – 2001. – № 55.

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

1. Интернет-архив журнала «Искусство кино». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kinoart.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
2. Интернет-архив журнала «Киноведческие записки». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kinozapiski.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
3. Интернет-архив журнала «Сеанс». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.seance.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.
- В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Для успешного и полного освоения дисциплины «История кино» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников: текстов режиссеров. Постоянно углублять знания истории кинематографа с помощью имеющейся обширной литературы. Следить за современным кинематографическим процессом, посещая фестивали и показы, читая периодические кинематографические издания.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых материалов с реальной практикой кинематографа.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Мастер-класс руководителя курса

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **16 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	576	Виды контроля в семестрах: оценка 2,4,6,8 контрольная работа 2,4,6,8 зачет с оценкой 9
в том числе:		
аудиторные занятия	200	
самостоятельная	376	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой, профессор Сундстрем Лев Геннадьевич

Рабочая программа дисциплины

Мастер-класс руководителя курса

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель курса «Мастер-класс руководителя курса»: дать студентам возможность непрерывного общения с практической жизнью организаций и проектов исполнительских искусств, чтобы в необходимой мере осознать свою миссию участника (инициатора) творческого процесса в этой сфере.
2	Задачи, реализуемые дисциплиной: <ul style="list-style-type: none">- возбудить (или усилить) поисковый интерес студентов к повседневной практике продюсера исполнительских искусств;- познакомить студентов с деятельностью ведущих российских и зарубежных деятелей театра и музыкального исполнительства – продюсерами, менеджерами, драматургами, композиторами, режиссерами, дирижерами, художниками, балетмейстерами и др.;- дать основы представлений о взаимодействии продюсера с режиссером-постановщиком, другими постановщиками и актерами на различных этапах создания спектакля и дальнейшего его продвижения;- познакомить с элементами инструментария режиссерской профессии; пройти этапы режиссерского пути создания спектакля.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Освоение этого курса для студента является неотъемлемой частью овладения выбранной им профессией. Курс «Мастер-класс руководителя курса» реализуется во всех семестрах теоретического обучения и находится в непосредственной связи со всеми дисциплинами, обеспечивающими освоение студентами профессиональных компетенций.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История музыки
2	История русской литературы
3	История зарубежного театра
4	История зарубежной литературы
5	История ИЗО
6	История религии
7	История кино
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Ознакомительная организационно-производственная практика
2	Производственно-экономическая практика
3	Творческо-производственная практика
4	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
5	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта

Результат обучения: умеет учитывать творческую составляющую при планировании проекта;

УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы

Результат обучения: владеет знаниями и практическими навыками планирования и организации творческо-производственного процесса в организациях исполнительских искусств;

УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни

УК-6.1: Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания

Результат обучения: умеет использовать свои способности и приобретенные знания для принятия оптимальных решений в профессиональной деятельности;

УК-6.2: Определяет приоритеты личного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки

Результат обучения: владеет приемами самооценки в целях организации непрерывного образования, как собственного, так и членов группы, осуществляющей проект;

ОПК-4: Способен распознавать художественную, общественную и коммерческую ценность творческого проекта, генерировать идеи создания новых проектов в области экранных или исполнительских искусств
ОПК-4.1: Формирует образ проекта, его цели и задачи
ОПК-4.2: Разрабатывает план реализации проекта, исходя из задач получение максимального художественного уровня в рамках экономических возможностей и перспектив продвижения полученного результата
ОПК-5: Способен, пользуясь полученными знаниями в области культуры и искусства, навыками творческо-производственной деятельности, определять оптимальные способы реализации авторского замысла с использованием технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа или исполнительских искусств
ОПК-5.1: Привлекает авторов произведений к постановочной работе на проекте
Результат обучения: владеет знаниями в области авторского права; знает широкий круг отечественных деятелей литературы и искусства – драматургов, композиторов, балетмейстеров, театральных художников;
ОПК-5.2: Анализирует возможности светового, звукового, технического и видео оборудования площадки для осуществления сценического проекта
Результат обучения: владеет знаниями в области оснащения театральной сцены и технологии художественного оформления спектакля;
ПК-3: Способен рационально организовывать работу всех направлений деятельности организации или проекта в области исполнительских искусств, используя научно обоснованные методы и современные информационные технологии
ПК-3.1: Способствует созданию творческой атмосферы в процессе реализации и продвижения проекта
Результат обучения: знает научно обоснованные и практические приёмы, обеспечивающие снижение конфликтности в творческом процессе и нацеленность коллектива на достижение поставленной цели;
ПК-3.2: Привлекает специалистов в области сценических и цифровых технологий
Результат обучения: умеет использовать приобретенный навык привлечения специалистов из смежных сфер деятельности для успешного решения задач организаций или проектов в области исполнительских искусств;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1
3.2 Уметь:
3.2.1 – распознать ценность художественного проекта.
3.3 Владеть:
3.3.1 – способностью генерировать идеи создания новых проектов в области исполнительских искусств.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Мастер-класс руководителя курса (1 часть)		
1.1	Обучение в вузе и использование возможностей культурной жизни Санкт-Петербурга для саморазвития. Портфолио студента и личный дневник. /Лек/	1	15
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	21
	Раздел 2. Мастер-класс руководителя курса (2 часть)		
2.1	Сеть театров Санкт-Петербурга. Государственные и частные театры. /Лек/	2	24
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	2	66
	Раздел 3. Мастер-класс руководителя курса (3 часть)		
3.1	Для чего театральному продюсеру нужно изучать историю театра и учиться анализу пьес и спектаклей. Диалоги продюсеров с театральными критиками. /Лек/	3	15
3.2	Самостоятельная работа /Ср/	3	21
	Раздел 4. Мастер-класс руководителя курса (4 часть)		
4.1	Творческий процесс в театре, в музыкальном коллективе. Посещение репетиций. Встречи с театральными режиссерами, художниками, композиторами, балетмейстерами, драматургами. /Лек/	4	26
4.2	Самостоятельная работа /Ср/	4	64

	Раздел 5. Мастер-класс руководителя курса (5 часть)		
5.1	Ведущие театральные продюсеры о театральном менеджменте и маркетинге. /Лек/	5	15
5.2	Самостоятельная работа /Ср/	5	21
	Раздел 6. Мастер-класс руководителя курса (6 часть)		
6.1	Театральные здания Санкт-Петербурга и другие площадки (пространства) для проведения театральных спектаклей. /Лек/	6	28
6.2	Самостоятельная работа /Ср/	6	62
	Раздел 7. Мастер-класс руководителя курса (7 часть)		
7.1	Взаимоотношения руководителей театров с властью. Юридический и экономический аспекты. Кейсы. /Лек/	7	15
7.2	Самостоятельная работа /Ср/	7	21
	Раздел 8. Мастер-класс руководителя курса (8 часть)		
8.1	Петербург – город театральных и музыкальных фестивалей. Ознакомление с деятельностью их руководителей. /Лек/	8	18
8.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	72
	Раздел 9. Мастер-класс руководителя курса (9 часть)		
9.1	Трудоустройство или продвижение выпускника продюсерского факультета. Встречи с работодателями, пробы написания резюме, разбор кейсов. /Лек/	9	44
9.2	Самостоятельная работа /Ср/	9	19
9.3	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	9	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
не предусмотрены
5.2. Темы письменных работ
не предусмотрены
5.3. Фонд оценочных средств
<p>Промежуточная аттестация студентов проводится в последнем семестре изучения дисциплины. В семинарских занятиях этого и предшествующего семестра студенту предъявляются следующие требования:</p> <p>а) подготовить доклад по теме, согласованной с педагогом;</p> <p>б) выступить рецензентом по докладам, подготовленным двумя его сокурсниками;</p> <p>в) принимать активное участие в дискуссиях в ходе семинарских занятий.</p> <p>Преподаватель выставляет оценку по каждой из этих трёх позиций требований, исходя из следующих критериев:</p> <p>«5» отлично - Исполнено в полном соответствии с заданием, при этом студент внёс инициативные элементы в его выполнение.</p> <p>«4» хорошо - Исполнено в полном соответствии с заданием.</p> <p>«3» удовлетворительно - Исполнено в соответствии с заданием, но с существенными замечаниями.</p> <p>«2» неудовлетворительно - Не исполнено, либо исполнено некачественно и требует повторного представления.</p> <p>После выставления оценок по каждой из трёх позиций требований – а), б) и в) – определяется окончательная (интегральная) оценка.</p> <p>Если хотя бы по одному из видов требований студент получил неудовлетворительную оценку, то выставляется окончательная оценка «2» неудовлетворительно.</p> <p>В случае, когда отдельные оценки не опускаются ниже удовлетворительно, то интегральная оценка рассчитывается как среднее арифметическое из трех оценок по требованиям а), б) и в) с округлением до целого по обычным арифметическим правилам.</p> <p>см. приложение</p>

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Базанов, В. В. Технология сцены. – Москва : Импульс-свет, 2005. – 391 с.
2. Введение в театроведение / Сост. и отв. ред. Ю. М. Барбой. – Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2011. – 366 с.
3. Котлер, Ф. Все билеты проданы : Стратегии маркетинга исполнительских искусств / Ф. Котлер. Дж. Шефф. – Москва : Классика-XXI, 2004. – 688 с.
4. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры : Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. – 4-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : НИУ ВШЭ, 2013. – 528 с.
5. Фестивальный менеджмент : российский и зарубежный опыт : практические советы, как эффективно управлять фестивалем: [сборник статей] / [сост. и ред. В. Бабков]. – Москва : ART-менеджер. 2007. – 416 с.
6. Школа Бориса Зона. Уроки актерского мастерства и режиссуры / Составитель В. Львов. – Санкт-Петербург : Сеанс, 2011. – 608 с.

Дополнительная литература:

Список дополнительной литературы из числа новейших источников в начале каждого семестра предоставляется студентам преподавателем в соответствии с изучаемыми темами.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL: <https://culture.gov.ru> (дата обращения: 04.03.2023).
2. Официальный сайт Комитета по культуре Санкт-Петербурга. – URL: <http://www.spbculture.ru/ru/>. (дата обращения: 04.03.2023).
3. Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. – URL: <http://www.cultmanager.ru/> (дата обращения: 04.03.2023).
4. Официальные сайты государственных и частных театров Санкт-Петербурга.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также найденной студентами самостоятельно;
- подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине;
- подготовка контрольных работ, предусмотренных рабочей программой, которые подготавливаются студентами на основании методического пособия Темы контрольных работ по курсу «Мастер-класс руководителя курса» и методические указания по их выполнению.

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Введение в специальность

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	180	Виды контроля в семестрах: экзамен 1,3 контрольная работа 3
в том числе:		
аудиторные занятия	81	
самостоятельная часов на контроль	36 63	

Программу составил(и):

доктор искусствоведения, Учитель Константин Александрович

кандидат искусствоведения, зав. кафедрой, профессор Сундстрем Лев Геннадьевич

Рабочая программа дисциплины

Введение в специальность

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04

Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Целью курса «Введение в специальность» является формирование у студентов представлений об основах науки о театре и о том месте, которое в ней занимают организационно-экономические дисциплины. В курсе рассматривается также проблематика менеджмента всех видов исполнительских искусств, рассматривается структура и общие закономерности отрасли культуры, формируются представления о культурной политике, особенностях управления культурным процессом.
2	Задача курса – освоение студентами проблематики и общей методологии театроведения и менеджмента исполнительских искусств ряда крупнейших школ и направлений экономической науки. Студент должен обладать представлениями о предмете, методе, структуре театроведческой науки, историческом развитии театрального дела, специфике сценического менеджмента, владеть специальной терминологией, ориентироваться в источниках.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Курс «Введение в специальность» призван дать представление об основных дисциплинах, изучаемых будущим менеджером в сфере исполнительских искусств. Он является базисным по отношению ко всему комплексу специальных дисциплин. Вместе с тем в рамках курса студенты знакомятся с важнейшими аспектами театроведческих исследований.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Основы экономики
2	Экономическая теория и история экономических учений
3	Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств
4	Экономико-математические методы планирования и управления
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Современная литература (русская)
2	История театрального дела в России
3	Ознакомительная организационно-производственная практика
4	Современная литература (зарубежная)
5	Теория драмы
6	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика
7	Правоведение
8	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий
УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления
Результат обучения: знает примеры разрешения проблемных ситуаций на макроуровне и в межлических отношениях благодаря изучению опыта реализации крупных театральных проектов;
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта
Результат обучения: умеет осмыслить опыт разработки стратегии действий выдающихся менеджеров и продюсеров сферы исполнительских искусств;
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
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
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.1: Анализирует основные тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств
ОПК-1.2: Интерпретирует исторические тенденции развития экранных искусств и исполнительских искусств в контексте других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.3: Осмысляет и критически оценивает основные этапы развития отечественного и зарубежного кинематографа, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств
ОПК-2: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.1: Ориентируется в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.2: При реализации профессиональных задач учитывает проблему сохранения культурного наследия
ОПК-2.3: Организует профессиональную деятельность с учетом требований государственной культурной политики

ПК-5: Способен вести исследовательскую и учебно-педагогическую работу по направлениям истории, теории и практики сферы исполнительских искусств
ПК-5.1: Ведёт исследования, обеспечивающие эффективную реализацию проекта и деятельности организации исполнительских искусств в целом
Результат обучения: умеет вести исследовательскую работу, связанную с осмыслением исторического опыта менеджеров и продюсеров сферы исполнительских искусств;
ПК-5.2: Ведёт педагогическую работу в организациях высшего образования в целях подготовки квалифицированных кадров для управления творческими проектами
Результат обучения: владеет элементами педагогического мастерства, необходимыми для проведения семинарских занятий;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- основные черты современной социально-культурной ситуации;
3.1.2	- исторические предпосылки возникновения продюсерства как самостоятельного вида творческой деятельности;
3.1.3	- актуальные направления развития продюсерства в различных видах и направлениях искусства;
3.1.4	- специфику театрального творчества, язык театрального искусства;
3.1.5	- социальные функции театрального искусства;
3.1.6	- роль продюсера в создании нравственного климата в организации исполнительских искусств;
3.1.7	- направления организационно-экономических исследований в сфере театра;
3.1.8	- социально-экономическую сущность субсидирования организаций исполнительских искусств;
3.1.9	- механизмы государственной поддержки и рыночные механизмы в области исполнительских искусств;
3.1.10	- функции продюсера в процессе создания и проката театральной постановки, концертной и цирковой программы;
3.1.11	- качества личности профессионального менеджера в сфере исполнительских искусств;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- актуализировать исторический опыт в области театрального дела в целях повышения уровня современного продюсерства в области исполнительских искусств;
3.2.2	- соучаствовать с постановщиками в разработке концепции театрального или музыкального проекта, оптимальной тактики его подготовки и реализации;
3.2.3	- инициировать творческие идеи художественных проектов в области исполнительских искусств;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- знаниями основ продюсерства;
3.3.2	- навыками научно-исследовательской деятельности в области искусствознания;
3.3.3	- навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и формированию результатов деятельности организации;
3.3.4	- пониманием основ методологии науки о театре;
3.3.5	- пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение в специальность		
1.1	Исполнительские искусства в современной социально-культурной ситуации /Лек/	1	7
1.2	Театр как предмет театроведения /Лек/	1	7
1.3	Метод и структура науки о театре /Лек/	1	8
1.4	Отрасль культуры. Состав и структура управления /Лек/	1	6
1.5	Организация театрального дела: предмет, метод и основные понятия /Лек/	1	6
1.6	Театральное дело в историческом развитии. Сеть театров в России /Лек/	1	11
1.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	1	27
1.8	Специфика театрального менеджмента /Лек/	2	10
1.9	Концертное дело, его место в развитии музыкального искусства /Лек/	2	10
1.10	Цирк как искусство и объект управления /Лек/	2	8

1.11	Подготовка специалиста в сфере менеджмента исполнительских искусств /Лек/	2	8
1.12	Самостоятельная работа /Ср/	2	36
1.13	Самостоятельная подготовка к экзамену /Экзамен/	2	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену в I семестре:

1. Современная культурная ситуация и проблемы ее социологического изучения.
2. Основные черты современной социально-культурной ситуации.
3. Театр как род искусства. Специфика театрального творчества.
4. Театр в современной социально-культурной ситуации.
5. Генезис театрального искусства.
6. Язык театрального искусства.
7. Театр и драматургия: эволюция отношений.
8. Жанры драматургии и театральные жанры.
9. Театральные системы. Дорежиссерский период.
10. Истоки и становление режиссуры.
11. Театральные системы. Режиссерский период.
12. Театр как социальный институт.
13. Социальные функции театра.
14. Театральное пространство и театральное здание.
15. Театральный процесс как объект исследования социологов и социальных психологов.
16. Особенности восприятия театрального искусства. Система «театр-зритель».
17. Наука о театре: структура и этапы формирования.
18. Принципы научной истории театра.
19. Методология науки о театре.
20. Организация исполнительских искусств: художественные, социальные и экономические цели.
21. Российское театральное дело в историческом развитии. Дореволюционный период.
22. Тенденции развития театрального дела в советский период.
23. Развитие сети театров Петербурга в дореволюционный период.
24. Развитие сети театров в советский период и в новой постсоветской России.
25. Направления организационно-экономических исследований в сфере театра.
26. Формирование театральной аудитории: стратегии, технологии.
27. Театр как организация. Структура театра.
28. Виды театра и особенности структуры театров различных типов.
29. Основные понятия менеджмента в сфере исполнительских искусств.
30. Социально-экономическая сущность субсидирования организаций исполнительских искусств.
31. Сеть театров России: общая характеристика. Перспективы развития.
32. Многообразие моделей и организационно-правовых форм театра на современном этапе.
33. Состав отрасли культуры и понятие культурной политики.
34. Специфика театрального менеджмента.
35. Качества личности профессионального менеджера в сфере исполнительских искусств.
36. Виды и специфика организаций исполнительских искусств.
37. Современные организационно-экономические проблемы театра.
38. Изменения в сфере исполнительских искусств, происходящие в последнее десятилетие.
39. Основные проблемы современного российского театра.
40. Основные направления развития театрального дела в России в ближайшее десятилетие.

Вопросы к экзамену во II семестре:

I вопрос:

1. Зрелищная культура XIX века и формирование продюсерской деятельности.
2. Эволюция развития частного театра в России.
3. Продюсерский театр Запада: эволюция форм.
4. Многообразие моделей театрального дела в России и за рубежом. Примеры.
5. «Русские сезоны» Сергея Дягилева: историко-эстетический и продюсерский анализ.
6. Специфика менеджмента и продюсерской деятельности в концертно-музыкальной сфере. Виды концертных организаций.
7. Современное состояние классической музыки и направления развития продюсерской деятельности.
8. Цирковое дело: особенности системы выразительных средств, продюсерской и менеджерской деятельности. Виды цирков.
9. Жанры циркового искусства и особенности организации цирков: традиция и новые формы.
10. Принципы поддержки исполнительских искусств в России, США, европейских странах.

II вопрос:

Взаимосвязь художественной концепции, экономики и маркетинга художественного проекта.

Первый вопрос экзамена студент выбирает самостоятельно и готовит его на основе рекомендуемой (в обязательном порядке), дополнительной (в соответствии с избранной темой) и самостоятельно избранной литературы, второй связан с обсуждением его контрольной работы.

Дополнительные вопросы (для всех)

1. Антрепренер, импресарио, продюсер, менеджер, агент: специфика направлений деятельности, исторический и актуальный смысл терминов.

2. Функции менеджера и продюсера в сфере исполнительских искусств и конкретные примеры разнообразия функциональных обязанностей различных представителей продюсерского дела.

5.2. Темы письменных работ

см. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами контрольной работы, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Промежуточная аттестация по первой и второй части дисциплины проводится в форме экзамена.

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрена контрольная работа «Реконструкция проекта», выполняемая студентами всех форм обучения с целью закрепления полученных знаний по курсу, развития навыков работы с литературой, умения сопоставлять исторические аспекты театрального дела с современностью. Защита контрольной работы является одним из элементов испытания во II семестре преподавания дисциплины.

Для студентов всех форм обучения контрольная работа проводится во II семестре. Преподаватель может уточнить задание для контрольной работы в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

Для сдачи экзамена на промежуточной аттестации в первом семестре студент должен показать удовлетворительные знания по любому из вопросов, приведенных в фонде оценочных средств.

К экзамену по второй части курса допускается студент, получивший положительную оценку по первой части курса и получивший положительную оценку по контрольной работе. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на контрольную работу и методических указаниях по ее выполнению. Прохождение студентом экзамена оценивается по пятибалльной системе. Студент случайным образом выбирает билет, содержащий два вопроса. В билеты включаются вопросы исключительно из соответствующего раздела Фонда оценочных средств. В процессе экзамена студенту могут быть заданы дополнительные вопросы (не более трёх) из числа предусмотренных Фондом оценочных средств.

Каждый ответ студента на экзамене должно соответствовать следующим качественным параметрам:

- 1) обладать полнотой содержания и носить логически завершенный характер;
- 2) демонстрировать способность студента грамотно излагать свои мысли, свободно используя искусствоведческую, экономическую, управленческую терминологию;
- 3) ссылаться на использованную им по теме ответа литературу, как минимум в пределах основной и дополнительной литературы, приведенной в настоящей Программе.

Результат прохождения экзамена оценивается на:

«отлично», если все ответы студента, включая как основные, так и дополнительные вопросы (здесь и далее), соответствует всем трём качественным параметрам;

«хорошо», если более чем к половине его ответов предъявляются несущественные замечания (касающиеся одного из трех качественных параметров);

«удовлетворительно», если ко всем его ответам предъявляются несущественные замечания либо существенные замечания (касающиеся двух и более качественных параметров), но не более чем к половине ответов;

«неудовлетворительно», если студент проявляет полную неготовность к ответу хотя бы по одному вопросу, основному или дополнительному, либо существенные замечания предъявляются более чем к половине его ответов.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативно-правовые документы:

1. Концепция долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2030 года [Проект]. – Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL: <https://culture.gov.ru/documents/o-razvitiitheatrnogo-dela-10/> (дата обращения: 16.05.2023).
2. О стратегии Государственной культурной политики Российской Федерации на период до 2030 года : Проект Указа Президента Российской Федерации / Информационно-правовой портал «ГАРАНТ». – <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56558748/> (дата обращения: 16.05.2023).
3. Основы законодательства Российской Федерации о культуре : Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612- I. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/ (дата обращения: 12.03.2023).

Литература для I семестра

Основная литература:

1. Баумоль У. Дж., Боуэн У. Дж. Искусство, не принадлежащее народу / Главы из книги «Исполнительское искусство: экономическая дилемма» // Экономика и организация театра. – Вып. 1. – Ленинград : Искусство, 1971.
2. Бентли Э. Жизнь драмы / Пер. с англ. В. Воронин. – Москва : Искусство, 1978. – 368 с.
3. Брук П. Пустое пространство : Секретов нет / Пер. с англ. – Москва : Артист. Режиссер. Театр, 2003 – 376 с. : ил.
4. Введение в театроведение / Сост. и ответств. ред. Ю. М. Барбой. – Санкт-Петербург : СПГАТИ, 2011. – 366 с.
5. Владимиров С. В. К истории понятия «режиссура» // Театр и драматургия. – Вып. 5. – Ленинград : ЛГИТМиК, 1976. – С. 261-269.
6. Гвоздев А. А. Декорация и площадка. О театральном художнике // Гвоздев А. А. Театральная критика / Сост. и примечания Н. А. Таршис. – Ленинград : Искусство, 1987. – С. 128-131.
7. Гвоздев А. А. Итоги и задачи научной истории театра // Из истории советской науки о театре. 20-е годы : Сборник трудов [Сост., общ. ред., коммент. и биографич. очерки С. В. Стахорского]. – Москва : ГИТИС, 1988. – С. 120-159.
8. Гвоздев А. А. Конструктивизм и преодоление театральной эстетики Ренессанса // Гвоздев А. А. Театральная критика / Сост. и прим. Н. А. Таршис. – Ленинград : Искусство, 1987. – С. 18-20.
9. Давыдов Ю. Н. Социальная психология и театр. – Театр. – 1969. – № 12. – С. 23-37.
10. Давыдова М. Конец театральной эпохи. – Москва : ОГИ, 2005. – 384 с. (с. 3-60).
11. Дадамян Г. Г. Новый поворот или Культура моего поколения. – Санкт-Петербург : Балтийские сезоны, 2010. – 302 с.
12. Дадамян Г. Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства. – Москва : ВТО, 1982. – 152 с.*
13. Костелянец Б. О. Мир поэзии драматической. – Санкт-Петербург : Советский писатель, 1996. – 488с.
14. Культурная политика и культурный менеджмент : Коллективная монография [науч. ред. Н. К. Ваганова]. – Санкт-Петербург : СПГАТИ, 2003. – 181 с. : портр.*
15. Левшина Е. А. Формирование зрительской аудитории театров : Учебное пособие. – Ленинград : ЛГИТМиК, 1989. – 72 с.
16. Левшина Е. А. О восприятии театрального искусства // Театр и время : Сб. статей. – Москва : ВНИИ искусствознания, 1985. – С. 110-122.
17. Лотман Ю. М. Семиотика сцены. – Театр. – 1980. – № 1. – С. 89-99.
18. Мокульский С. С. Изучение специфики театра // Наука о театре : Сб. статей. – Ленинград : ЛГИТМиК; Москва : ГИТИС, 1975. – С. 44-45.
19. Орлов Ю. М. Московский художественный театр : новаторство и традиции в организации творческого процесса. – Ростов-на-Дону : Ростовское книжное изд-во, 1989. – 128 с.*
20. Петровская И. Ф. Театральный Петербург, нач. XVIII в. – окт. 1917 г. : обозрение-путеводитель / И. Петровская, В. Сомина ; Рос. акад. наук, Рос. ин-т истории искусств ; под общ. ред. И. Ф. Петровской. – Санкт-Петербург : [Б.и.], 1994. – 448 с.*
21. Профессия – менеджер // Сцена. – 1997. – № 11.*
22. Театральная Россия : Ежегодный справочник : Информация о театрах, органах управления культуры, театральной инфраструктуре. 2002-2003. – Москва : С.И.-АРТ, 2002. – 904 с.* (Возможно использование любого доступного выпуска).
23. Юфит А. З. Вопросы театроведения // Наука о театре : Сб. статей. – Ленинград : ЛГИТМиК; Москва : ГИТИС, 1975. – С. 3-17.

Литература для II семестра

Основная литература:

1. Сергей Дягилев и русское искусство : Статьи, открытые письма, интервью : переписка : современники о Дягилеве : в 2-х т. / сост., авт. вступ. ст. и коммент. И. С. Зильберштейн, В. А. Самков. – Москва : Изобразительное искусство, 1982. – Т.1. – 493 с. Т. 2. – 575 с. Особое внимание следует уделить следующим текстам, читая их с комментариями: Т. 1: Слово о Сергее Дягилеве; Успехи русской музыки (с.205-206); Планы С. П. Дягилева (с.208-209); У С. П. Дягилева (с.229-230); О петербургской и заграничной публике (с.231-232); Т. 2: Воспоминания А. Н. Бенуа, Т. П. Карсавиной, М. Ф. Ларионова. Письма 158, 186.
2. Смелянский Д. Я. Продюсер в театральном процессе России. Организационно-творческий аспект : автореферат дис. ... кандидата искусствоведения : 17.00.01 / Рос. акад. театрального искусства (ГИТИС). – Москва : ГИТИС, 2000. – 21 с.

Дополнительная литература:

1. Ганчикова А. Рене Мартен : «Те, кто любят музыку U2, могут полюбить и музыку Стравинского и Прокофьева» : Интервью. – URL: http://os.colta.ru/music_classic/events/details/20667/ (дата обращения: 14.04.2019).
2. Дуков Е. В. Концерт в истории западноевропейской культуры. – Москва : Классика-XXI, 2003. – 202 с.
3. Жандо Д. История мирового цирка. – Москва : Искусство, 1984. – 192 с.
4. Журбин А. Как это делалось в Америке. – Москва : Захаров, 1999. – 288 с.
5. Лебрехт Н. Кто убил классическую музыку? История одного корпоративного преступления. – Москва :

Классика-XXI, 2007. – 588 с.

6. Мартынов В. И. Конец времени композиторов / Послесл. Т. Чередниченко. — Москва : Русский путь, 2002. – 296 с.

7. Саммитов Д. В зеркале Бродвея. – Москва : ГИТИС, 2008. – 200 с. : илл.

8. Стрельцова Е. Частный театр в России. От истоков до начала XX века. – Москва : РАТИ-ГИТИС, 2009. – 392 с.

9. Схейен Ш. Дягилев. «Русские сезоны» навсегда. – Москва : КоЛибри; Азбука-Аттикус, 2012. – 608 с.

10. Театр между прошлым и будущим : Сб. науч. трудов / ГИТИС. – Москва : ГИТИС, 1989. – 223 с.

11. Статьи Г. Дадамяна, Ю. Орлова, А. Городецкой, Ю. Покровской, А. Лурье.

Знаком * помечена литература для ознакомления.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL: <https://culture.gov.ru/> (дата обращения: 14.04.2023).

2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. – URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения: 14.04.2023).

3. Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. – URL: <http://www.cultmanager.ru/> (дата обращения: 14.04.2023).

4. Театральная библиотека Сергеева. – URL: <http://www.teatr-lib.ru/Library/> (дата обращения: 14.04.2023).

5. Сайт «Театральная Россия» – URL: <http://www.rosteatr.ru/ru/> (дата обращения 14.04.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Введение в специальность» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и первоисточников нормативных материалов. Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых нормативов, примеров ситуаций с конкретными ситуациями в творческих организациях, в которых работали или проходили практику студенты.

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит: - изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе; - выполнение контрольной работы, предусмотренной рабочим учебным планом; - выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины; - подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами: - задание на выполнение контрольной работы и методические указания по их выполнению; - списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе; - подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово –
«Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Источниковедение

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах: контрольная работа 1 зачет 1
в том числе:		
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	33	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, профессор Кулиш Анатолий Петрович

кандидат искусствоведения, профессор Сундстрем Лев Геннадьевич

доктор искусствоведения, профессор Учитель Константин Александрович

кандидат искусствоведения, ст. преподаватель Кунина Юлия Борисовна

Рабочая программа дисциплины

Источниковедение

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04

Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель курса — привить студентам навык работы с различными источниками информации, ознакомить с методикой и практикой поиска необходимых источников информации в сфере искусств, а также в области менеджмента, с правилами библиографического описания произведений печати и описания архивных документов, с приемами корректного заимствования информации при написании собственных работ.
2	Задача курса — дать студентам знание о принципах оформления научного аппарата их будущих контрольных, курсовых и дипломных работ; научить их ориентироваться в многообразии справочной литературы и основных методиках источниковедческого поиска; выработать способность критически сравнивать и сопоставлять факты, полученные из разных источников; привить им умения и навыки, необходимые для профессиональной исследовательской и продюсерской деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
В системе освоения специальных знаний дисциплина «Источниковедение» имеет важнейшее значение для изучения тех дисциплин рабочего учебного плана специальности «Продюсерство», которыми предусмотрен их инициативный поиск источников информации сверх тех, что приведены в списках рекомендованной литературы в рабочих программах курсов. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины «Источниковедение», студенты должны применять при выполнении в учебном процессе всех письменных заданий — контрольных и курсовых работ, отчетов по практике, а также в дипломной работе и в своей дальнейшей профессиональной деятельности.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Основы конфликтологии
2	Основы деловых коммуникаций
3	Экономика культуры
4	Информационные технологии управления
5	Статистика культуры
6	Ораторское искусство
7	Основы бухгалтерского учета
8	Производственно-финансовое планирование в организациях культуры
9	Современная литература (зарубежная)
10	Театральное здание: строительство, реконструкция, реставрация
11	Иностранный язык в сфере профессионального общения
12	Предпринимательство
13	Современная литература (русская)
14	Теория драмы
15	Исследовательский семинар
16	История театрального дела в России
17	Культурное проектирование
18	Работа с авторами
19	Гастрольный и фестивальный менеджмент
20	Преддипломный семинар
21	Цирковое искусство
22	Социология
23	Творческо-производственная практика
24	Театральное здание и его эксплуатация
25	Финансовое обеспечение продюсерской деятельности
26	Основы педагогики высшей школы
27	Психология и педагогика
28	Социологические методы исследования в сфере культуры
29	Театральное дело и культурная политика зарубежных стран
30	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика
31	Маркетинг, PR и реклама
32	Продюсирование в сфере классической музыки
33	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

34	Менеджмент
35	Креативные индустрии
36	Планирование и организация проката репертуара
37	Анализ деятельности организаций исполнительских искусств
38	Управление персоналом
39	Шоу-бизнес

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	
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	
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	
Результат обучения: умеет сделать библиографическое описание, как произведений печати, так и иных материалов, в т. ч. содержащихся в интернете;	
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	
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	
ОПК-1.1: Анализирует основные тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств	
ОПК-1.2: Интерпретирует исторические тенденции развития экранных искусств и исполнительских искусств в контексте других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	
ОПК-1.3: Осмысляет и критически оценивает основные этапы развития отечественного и зарубежного кинематографа, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств	
ПК-5: Способен вести исследовательскую и учебно-педагогическую работу по направлениям истории, теории и практики сферы исполнительских искусств	
ПК-5.1: Ведёт исследования, обеспечивающие эффективную реализацию проекта и деятельности организации исполнительских искусств в целом	
Результат обучения: - умеет сопоставлять найденную информацию, анализировать ее, чтобы избежать использования недостоверности сведений; - владеет методиками поиска источников, необходимых для научно-исследовательской и практической профессиональной работы продюсера в сфере исполнительских искусств;	
ПК-5.2: Ведёт педагогическую работу в организациях высшего образования в целях подготовки квалифицированных кадров для управления творческими проектами	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- правила, предусмотренные государственными стандартами, для библиографического описания источников как в списках литературы, так и в ссылках на источники;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- уметь сопоставлять найденную информацию, анализировать ее, чтобы избежать использования недостоверности сведений;
3.2.2	- уметь сделать библиографическое описание, как произведений печати, так и иных материалов, в т. ч. содержащихся в пространстве Интернет;
3.2.3	- уметь вести личные архивы;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- методиками поиска источников, необходимых для научно-исследовательской и практической профессиональной работы продюсера в сфере исполнительских искусств;
3.3.2	- различными приёмами введения цитат в свой текст и использования корректных ссылок на источники без прямого цитирования.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение		
1.1	Введение /Пр/	1	1
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	1
	Раздел 2. Основные правила библиографического описания		
2.1	Библиографическое описание в прикнижных и пристатейных списках литературы (источников), библиографических ссылках /Пр/	1	1
2.2	Воспроизведение элементов книги, журнала, газеты и иных источников в библиографическом описании /Пр/	1	1
2.3	Примеры краткого библиографического описания для списков литературы (источников) /Пр/	1	1
2.4	Составные части ресурса (аналитическое описание) /Пр/	1	1
2.5	Расположение материалов в списке литературы (источников) /Пр/	1	1
2.6	Библиографическая ссылка /Пр/	1	1
2.7	Примеры библиографического описания в подстрочных примечаниях /Пр/	1	1
2.8	Составление легенд архивных документов /Пр/	1	2
2.9	Работа с цитатами /Пр/	1	2
2.10	Самостоятельная работа /Ср/	1	12
	Раздел 3. Разыскание источников и пособий		
3.1	Принципы и техника работы /Пр/	1	2
3.2	Методическая и справочная литература /Пр/	1	2
3.3	Хранилища источников и пособий /Пр/	1	2
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	10
	Раздел 4. Основные группы источников в сфере искусств		
4.1	Государственные законодательные акты, нормативные документы государственных учреждений и общественных организаций /Пр/	1	2
4.2	Драматургия /Пр/	1	1
4.3	Рабочие экземпляры пьес /Пр/	1	1
4.4	Репертуар театров /Пр/	1	1
4.5	Периодическая печать /Пр/	1	1
4.6	Мемуарная литература /Пр/	1	1
4.7	Делопроизводственная и личная документация /Пр/	1	1
4.8	Изобразительные материалы /Пр/	1	1
4.9	Кино и видеофильмы /Пр/	1	1
4.10	Звукозаписи /Пр/	1	1
4.11	Статистические источники /Пр/	1	1
4.12	Самостоятельная работа /Ср/	1	10
4.13	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
не предусмотрены
5.2. Темы письменных работ
см. приложение
5.3. Фонд оценочных средств
<p>Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами контрольной и курсовой работ, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.</p> <p>Учебным планом по данной дисциплине предусмотрена контрольная работа, выполняемая студентами всех форм обучения с целью закрепления полученных знаний по курсу, развития навыков работы с литературой. Цель контрольной работы – привить устойчивые навыки как разысканий источников, так и их библиографического описания.</p> <p>Для первой части контрольной работы каждому студенту предлагается тема, по которой он должен найти определенное количество источников разных видов и создать упорядоченный список этих источников, выполненный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.</p> <p>Во второй части работы студенту предлагается несколько страниц текста, представляющих собой фрагмент научного исследования, и прилагаемый список источников. В тексте сохранены цифровые указатели сносок, но сами примечания сняты. Студент, используя представленную ему информацию, должен восстановить постраничные ссылки, используя требования Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.5 2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.</p> <p>Для выполнения контрольной работы студентам выдается методический материал: «Задание и методические рекомендации на выполнение контрольной работы по курсу —Источниковедение!».</p> <p>В объем самостоятельной работы студента включается выполнение разовых заданий преподавателя, подготовка к контрольным занятиям, проводимым в порядке текущей аттестации, а также к текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Промежуточная аттестация осуществляется по качеству выполненной студентом контрольной работы, которая должна полностью отвечать требованиям, содержащимся в «Задании и методических рекомендациях на выполнение контрольной работы по курсу —Источниковедение!».</p>
см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

Нормативно-правовые акты:

1. ГОСТ Р 7.0.100–2018. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления : издание официальное : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 декабря 2018 г № 1050-ст : введен впервые : дата введения 2019-07-01 / подготовлен Информационным телеграфным агентством России (ИТАР ТАСС) филиал «Российская книжная палата», Российской государственной библиотекой, Российской национальной библиотекой. – Москва : Стандартинформ, 2018. – 124 с. – URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-PROFESSIONALAM/7_sibid/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7_0_100_2018_1204.pdf (дата обращения: 18.05.2023).
2. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Система стандартов по информации библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления : издание официальное : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 апреля 2008 г № 95-ст : введен впервые : дата введения 2009-01-01 / подготовлен Российской книжной палатой Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. – Москва : Стандартинформ, 2008. – 19 с. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/1200063713> (дата обращения: 12.05.2023).

Учебники, учебные и методические пособия:

3. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории : учебное пособие / И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева. – Москва: РГГУ, 1998. – 702 с. – ISBN 5-7281-0090-2.
4. Источниковедение: учебник для академического бакалавриата / А. В. Сиренов, Е. Д. Твердюкова, А. И. Филюшкина [и др.] ; под редакцией А. В. Сиренова. – Москва : Юрайт, 2018. – 396 с. – ISBN 978-5-534-03318-2. – URL: <https://urait.ru/book/istochnikovedenie-412884> (дата обращения: 12. 05. 2021).
5. Методические указания по оформлению списка использованной литературы в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» : учебно-методическое пособие / составитель Ю. Б. Кунина, Л. Г. Сундстрем. – Санкт-Петербург : РГИСИ, 2020. – 23 с.
6. Основные правила библиографического описания : методические указания для студентов театроведческого и продюсерского факультетов / составители А. П. Кулиш, Е. В. Третьякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2011. – С. 1–24, 36–50.

Дополнительная литература:

1. Петровская, И. Ф. Биографика : введение в науку и обозрение источников биографических сведений о деятелях России 1801–1917 годов / И. Ф. Петровская. — Санкт-Петербург : Петрополис, 2010. – 381 с. – ISBN 978-5-9676-0240-5.
2. Петровская, И. Ф. Источниковедение истории русского дореволюционного драматического театра / И. Петровская. — Ленинград : Искусство, 1971. – 200 с.
3. Петровская, И. Ф. Источниковедение истории русской музыкальной культуры ХУШ — начала ХХ века / И. Ф. Петровская. — Москва : Музыка, 1983. – 214 с.
4. Петровская, И. Ф. Театр и музыка в России XIX-начала ХХ в. : обзор библиографических и справочных материалов : учебное пособие / И. Ф. Петровская. — Ленинград : ЛГИТМиК, 1984. – 73 с.

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

1. Информационно-интерактивный портал «Российские электронные библиотеки» : официальный сайт. – URL: <http://www.elbib.ru/> (дата обращения: 18.03.2022).
2. Министерство культуры Российской Федерации : официальный сайт. – URL: <https://culture.gov.ru> (дата обращения: 18.03.2023).
3. Мировая цифровая библиотека : официальный сайт. – URL: <http://www.wdl.org/ru/> (дата обращения: 18.03.2023).
4. Научная электронная библиотека elibrary.ru : официальный сайт. – URL: <https://elibrary.ru/> (дата обращения: 20.03.2023).
5. Публичная электронная библиотека : официальный сайт. – URL: <http://lib.walla.ru/> (дата обращения: 20.03.2023).
6. Публичная интернет-библиотека СМИ : официальный сайт. – URL: <http://Public.ru> (дата обращения: 20.03.2023).
7. Российской государственной библиотеки (РГБ) : официальный сайт. – URL: www.rsl.ru (дата обращения: 18.03.2023).
8. Российской национальной библиотеки (РНБ) : официальный сайт. – URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 18.03.2023).
9. Электронно-библиотечная система I.Books : официальный сайт. – URL: <http://ibooks.ru/> (дата обращения: 18.03.2023).
10. Электронная библиотека IQlib : официальный сайт. – URL: <http://www.iqlib.ru/> (дата обращения: 20.03.2023).
11. Энциклопедический ресурс «РУБРИКОН®»: официальный сайт. – URL: <http://www.rubricon.com/> (дата обращения: 20.03.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение контрольной работы, предусмотренной рабочим учебным планом;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- задание на выполнение контрольной работы и методические указания по её выполнению;
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Источниковедение» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и тщательному выполнению контрольной работы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала с библиографическими описаниями, встречающимися в учебной и научной литературе.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах: зачет 2 контрольная работа 2
в том числе:		
аудиторные занятия	24	
самостоятельная часов на контроль	39 9	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, зав. кафедрой, профессор Сундстрем Лев Геннадьевич

кандидат искусствоведения, доцент Кунина Юлия Борисовна

Рабочая программа дисциплины

Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04

Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель курса «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств» – научить студентов ориентироваться в формах и видах организаций исполнительских искусств по различным признакам, подготовив их тем самым к изучению других дисциплин профессионального цикла.
2	Задачи курса – дать студентам общее представление о том, на каком правовом поле, в каких организационно-правовых формах осуществляется театральная, концертная и цирковая деятельность, чем определяется видовое многообразие организаций исполнительских искусств, какие закономерности прослеживаются в их организационных структурах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Курс «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств» является логическим продолжением курса «Введение в специальность» и подготавливает студентов к освоению других дисциплин профессионального цикла.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Введение в специальность
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Экономика культуры
2	Ознакомительная организационно-производственная практика
3	Производственно-финансовое планирование в организациях культуры
4	Театральное здание: строительство, реконструкция, реставрация
5	Планирование и организация подготовки новых постановок
6	Предпринимательство
7	Производственно-экономическая практика
8	Исследовательский семинар
9	Культурное проектирование
10	Работа с авторами
11	Гастрольный и фестивальный менеджмент
12	История кино
13	Преддипломный семинар
14	Цирковое искусство
15	Творческо-производственная практика
16	Театральное здание и его эксплуатация
17	Финансовое обеспечение продюсерской деятельности
18	Основы педагогики высшей школы
19	Психология и педагогика
20	Театральное дело и культурная политика зарубежных стран
21	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика
22	Основы деловых коммуникаций
23	Информационные технологии управления
24	История музыки
25	Охрана труда и пожарная безопасность в театре
26	Маркетинг, PR и реклама
27	Менеджмент
28	Продюсирование в сфере классической музыки
29	Креативные индустрии
30	Работа с медиа
31	Планирование и организация проката репертуара
32	Анализ деятельности организаций исполнительских искусств
33	Управление персоналом
34	Шоу-бизнес
35	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
36	Правоведение

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
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
УК-3.3:	Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон
УК-10:	Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности
УК-10.1:	Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с проявлениями экстремизма, терроризма и коррупции в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики проявлений экстремизма, терроризма и коррупции и формирования нетерпимого отношения к ним
УК-10.2:	Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение проявлений экстремизма, терроризма и коррупции в обществе
УК-10.3:	Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма и коррупции
ОПК-1:	Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.1:	Анализирует основные тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств
ОПК-1.2:	Интерпретирует исторические тенденции развития экранных искусств и исполнительских искусств в контексте других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.3:	Осмысляет и критически оценивает основные этапы развития отечественного и зарубежного кинематографа, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств
ОПК-6:	Способен руководить созданием и реализацией творческого проекта в рамках профессиональных компетенций, объединять работу субъектов творческо-производственного процесса для создания эстетически целостного художественного произведения
ОПК-6.1:	Разрабатывает концепцию создания творческого проекта
ОПК-6.2:	Оценивает перспективность проектов в сфере исполнительских искусств, предлагаемых участниками творческой группы
ПК-4:	Способен использовать правовые знания и практические умения для формирования устойчивых вертикальных и горизонтальных связей с участниками творческого процесса и партнерами, в том числе, государственными (муниципальными) институтами
ПК-4.1:	Использует различные способы мотивации участников творческого процесса
ПК-4.2:	Налаживает продуктивные связи с партнёрами проекта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.2	Уметь:
3.2.1	- проектировать организационную структуру, соответствующую организационно-правовой форме организации;
3.2.2	- организовывать развитие проекта как в коммерческом, так и в некоммерческом секторах в области исполнительских искусств;
3.2.3	- анализировать структуру организации и функции подразделений, непосредственно участвующих в творческо-производственном процессе;
3.3	Владеть:
3.3.1	- методами выработки коллективных решений при разработке стратегического плана проекта и практическим умением реализовать этот план с помощью своей команды;
3.3.2	- навыком деловых коммуникаций в области исполнительских искусств;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение		
1.1	Основные задачи курса. Исполнительские искусства как особый вид творческой деятельности. Понятие организации исполнительских искусств. /Пр/	2	1
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	2	3
	Раздел 2. Многообразие организаций исполнительских искусств		
2.1	Виды организаций исполнительских искусств /Пр/	2	0,5
2.2	Виды театрального искусства /Пр/	2	0,5
2.3	Театры особой миссии /Пр/	2	0,2
2.4	Формы организации театральных проектов /Пр/	2	0,2
2.5	Концертные организации и их классификация /Пр/	2	0,2
2.6	Инфраструктура театральной и концертной деятельности /Пр/	2	0,2
2.7	Цирковое искусство /Пр/	2	0,2
2.8	Практические занятия по темам раздела /Пр/	2	2
2.9	Самостоятельная работа /Ср/	2	12
	Раздел 3. Организационно-правовые формы организаций исполнительских искусств		
3.1	Организации исполнительских искусств разных форм собственности /Пр/	2	2
3.2	Организационно-правовые формы по российскому законодательству /Пр/	2	1
3.3	Коммерческие формы организаций исполнительских искусств /Пр/	2	1
3.4	Некоммерческие формы негосударственных (частных) организаций исполнительских искусств /Пр/	2	1
3.5	Государственные (муниципальные) организации исполнительских искусств /Пр/	2	1
3.6	Практические занятия по темам раздела /Пр/	2	4
3.7	Самостоятельная работа /Ср/	2	12
	Раздел 4. Организационные структуры организаций исполнительских искусств		
4.1	Организационная структура театра /Пр/	2	2
4.2	Организационная структура концертной организации /Пр/	2	2
4.3	Организация циркового дела в России /Пр/	2	2
4.4	Практические занятия по темам раздела /Пр/	2	3
4.5	Самостоятельная работа /Ср/	2	12
4.6	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Исполнительские искусства как особый вид творческой деятельности.
2. Театральный спектакль, его отличительные характеристики.
3. Концерт, его отличительные характеристики.
4. Цирковое представление, его отличительные характеристики.
5. Формы представлений, использующих возможности различных видов исполнительских искусств.
6. Классификация театров:
 - 6.1. По видам театрального искусства
 - 6.2. По социальной миссии.
 - 6.3. По принципам организации творческого процесса.
7. Виды концертных организаций.
8. Виды цирковых организаций.
9. Государственное устройство Российской Федерации:
 - 9.1. Что означает слово «федерация»?
 - 9.2. Виды субъектов федерации.
 - 9.3. Муниципальные образования.
10. Формы собственности по российскому законодательству. В каких законах они определены?
11. Организации исполнительских искусств разных форм собственности – примеры в Санкт-Петербурге (можно в других городах России):
 - театров и концертных организаций государственной федеральной собственности;
 - театров и концертных организаций собственности субъектов федерации;
 - муниципальных театров;
 - цирков.
12. Физические и юридические лица.
 - 12.1. Чем отличаются термины «физическое лицо» и «гражданин»?
 - 12.2. С какого момента наступает правоспособность физического лица и когда она прекращается?
 - 12.3. Чем отличаются термины «правоспособность» и «дееспособность»?
13. Основные признаки юридического лица. В каком законе они приведены? Предпринимательская деятельность.
14. Субъекты (участники) гражданских правоотношений.
15. Ответственность по обязательствам.
16. Коммерческие и некоммерческие организации. В каком законе дано определение коммерческих и некоммерческих организаций?
17. Организационно-правовые формы коммерческих организаций.
 - 17.1. Полное товарищество. Товарищество на вере (командитное товарищество)
 - 17.2. Общества.
 - 17.3. Производственный кооператив. Главный признак, отличающий его от других коммерческих организаций.
 - 17.4. Какая организационно-правовая форма предназначена для организаций государственной и муниципальной форм собственности?
 - 17.5. В каких организационно-правовых формах преимущественно действуют организации исполнительских искусств в России?
18. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций.
 - 18.1. Какими законами определяются организационно-правовые формы некоммерческих организаций?
 - 18.2. Какие организационно-правовые формы некоммерческих организаций возможны для организаций исполнительских искусств только частной формы собственности?
 - 18.3. Фонд.
 - 18.4. АНО.
 - 18.5. Ассоциация (союз) – НП.
 - 18.6. В какой единственной организационно правовой форме могут существовать государственные и муниципальные некоммерческие организации?
19. «Учреждение» как организационно-правовая форма, наиболее распространенная в сфере исполнительских искусств.
 - 19.1. Виды учреждений по форме собственности.
 - 19.2. Типы государственных и муниципальных учреждений. Какими законами они определены?
 - 19.3. Чем отличаются бюджетные, автономные и казенные учреждения?
20. Понятие организационной структуры. Типичное в организационной структуре репертуарного стационарного театра, основные структурные части.
21. Органы управления. Зависимость их построения от организационно-правовой формы и от вида театра. Соотношение художественного и административного руководства.
22. Художественно-творческая часть театра. Ее структура в театрах разных видов. Функции отдельных подразделений художественно-творческой части театра.
23. Художественно-постановочная часть театра. Входящие в нее подразделения: сценические цеха и мастерские. Взаимодействие художественно-постановочной части с другими подразделениями театра в процессе подготовки новых постановок и проката репертуара.
24. Административно-хозяйственная часть театра. Хозяйственные подразделения.

25. Административная часть Работа со зрителем.

26. Специфические особенности организационной структуры театров различных видов: музыкальных, драматических, театров кукол и театров для детей.

5.2. Темы письменных работ

см. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами контрольной работы, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрена контрольная работа, выполняя которую студенты осуществляют построение организационных схем организаций исполнительских искусств различных видов и организационно-правовых форм.

Контрольная работа выполняется во II семестре студентами всех форм обучения с целью закрепления полученных знаний по курсу для того, чтобы изучить, чем определяется видовое многообразие организаций исполнительских искусств, какие закономерности прослеживаются в их организационных структурах.

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами контрольной работы, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрена контрольная работа, выполняя которую студенты осуществляют построение организационных схем организаций исполнительских искусств различных видов и организационно-правовых форм.

Контрольная работа выполняется во II семестре студентами всех форм обучения с целью закрепления полученных знаний по курсу для того, чтобы изучить, чем определяется видовое многообразие организаций исполнительских искусств, какие закономерности прослеживаются в их организационных структурах.

Темы контрольных работ, требования к их выполнению и формы контроля изложены в методических рекомендациях.

Преподаватель может уточнить задание на контрольную работу в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

Промежуточная аттестация по первой части дисциплины проводится в форме зачета.

Для получения зачета на промежуточной аттестации студент должен выполнить на положительную оценку контрольную работу и показать знания по вопросам к зачету, приведенным в фонде оценочных средств. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на контрольную работу и методических указаниях по ее выполнению. При проведении зачета студент должен показать удовлетворительные знания по любому из вопросов, приведенных в фонде оценочных средств.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативно-правовые акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения 12.05.2023).
2. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения 12.05.2023).
3. О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об автономных учреждениях» : Федеральный Закон от 3 ноября 2006 г. № 175-ФЗ. – URL: <http://base.garant.ru/12150427/> (дата обращения 12.05.2023).
4. О некоммерческих организациях : Федеральный Закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/ (дата обращения 12.05.2023).
5. Об автономных учреждениях : Федеральный Закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63635/ (дата обращения 12.05.2023).
6. Основы законодательства Российской Федерации о культуре : Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-I. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/ (дата обращения 12.05.2023).

Основная литература:

1. Бабинский, А. В. Некоторые организационные особенности гастролей частных цирков-шапито в Украине / А. В. Бабинский, С. В. Петелько, Т. А. Ялоха // Театральное дело : Наука и практика : сб. ст. по материалам дипломных работ продюсерских факультетов / ред.-сост. Л. Г. Сундстрем ; отв. ред. Л. А. Сазонова. – Москва : Санкт-Петербург : Издательство РГИСИ : Чистый лист, 2017. – Вып. 1. – С. 37-48.
2. Ионова, Т. А. Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло / Т. А. Ионова, Ю. Б. Кунина // Театральное дело : Наука и практика : сб. ст. по материалам дипломных работ продюсерских факультетов / отв. ред. Л. Г. Сундстрем. – Москва : Санкт-Петербург : Издательство РГИСИ : Чистый лист, 2019. – Вып. 3. – С. 175-193.
3. Минаева, А. О. Основные тенденции формирования репертуарной и финансовой политики ведущих оперных театров мира / А. О. Минаева, В. Г. Урин // Театральное дело : Наука и практика : сб. ст. по материалам дипломных работ продюсерских факультетов / отв. ред. Л. Г. Сундстрем. – Москва : Санкт-Петербург : Издательство РГИСИ : Чистый лист, 2018. – Вып. 2. – С. 110-131.
4. Самохвалова, А. К. О некоторых тенденциях развития французского мюзикла / А. К. Самохвалова, Ю. Б. Кунина // Театральное дело : Наука и практика : сб. ст. по материалам дипломных работ продюсерских факультетов / ред.-сост. Л. Г. Сундстрем ; отв. ред. Л. А. Сазонова. – Москва : Санкт-Петербург : Издательство РГИСИ : Чистый лист, 2017. – Вып. 1. – С. 60-84.
5. Сундстрем, Л. Г. Многообразие организаций исполнительских искусств : Лекции / Л. Г. Сундстрем. – Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2014. – 48 с.
6. Сундстрем, Л. Г. Формы собственности и организационно-правовые формы организаций исполнительских искусств : Лекции / Л. Г. Сундстрем. – Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2015. – 51 с.
7. Чуманова Д. А., Эволюция офф-Бродвея / Д. А. Чуманова, Ю. А. Клейман // Театральное дело : Наука и практика : сб. ст. по материалам дипломных работ продюсерских факультетов / отв. ред. Л. Г. Сундстрем. – Москва : Санкт-Петербург : Издательство РГИСИ : Чистый лист, 2018. – Вып. 2. – С. 220-238.
8. Экономика культуры : Учебник / Р. С. Гринберг [и др.] ; Гос. ин-т искусствознания ; отв. ред. А. Я. Рубинштейн. – Москва : Слово, 2005. – 608 с.

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

1. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. – URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения 12.05.2023).
2. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL: <https://culture.gov.ru> (дата обращения 12.05.2023).
3. Официальные сайты организаций культуры Российской Федерации.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и сайтов существующих организаций исполнительских искусств.

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение контрольной работы, предусмотренной рабочим учебным планом;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- задание на выполнение контрольной работы и методические указания по её выполнению;
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Исследовательский семинар

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2,5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	90	Виды контроля в семестрах: зачет 7 курсовая работа 7
в том числе:		
аудиторные занятия	60	
самостоятельная	30	

Программу составил(и):

доктор искусствоведения, профессор Учитель Константин Александрович

кандидат искусствоведения, зав. кафедрой, профессор Сундстрем Лев Геннадьевич

Рабочая программа дисциплины

Исследовательский семинар

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04

Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель семинара – подробно обсудить проблемы методологии научных исследований, связанных с профессией продюсера в сфере исполнительских искусств. Проблематика связана с развитием продюсерской деятельности в разные исторические эпохи, в разных странах. В процессе обучения ставятся общие и частные, исторически определенные и постоянные проблемы профессии.
2	Задачи семинара: исследовательский семинар призван вооружить студента методологическими приемами, обогащающими его как исследователя в сфере современных экономико-организационных проблем и истории театрального, концертного, циркового дела. Вместе с тем студент овладевает многообразием подходов, развитых в его профессии, и расширяет свои практические возможности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Семинар подготовлен курсами «Введение в специальность», «История театрального дела», курсами истории отечественного и зарубежного театра, социологии, которые были изучены студентами, а также обсуждениями курсовых работ, которые проходили в семинарах. Исследовательский семинар готовит студентов к преддипломному семинару и к самостоятельной работе над дипломным сочинением.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русского театра
2	История зарубежного театра
3	Введение в специальность
4	История театрального дела в России
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Преддипломный семинар
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий

УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления

Результат обучения: знает принципы и методологию научного поиска;

УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта

Результат обучения: владеет навыками самостоятельной исследовательской работы в сфере исполнительских искусств;

УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

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-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

УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон

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

ОПК-2: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры

ОПК-2.1: Ориентируется в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры

ОПК-2.2: При реализации профессиональных задач учитывает проблему сохранения культурного наследия

ОПК-2.3: Организует профессиональную деятельность с учетом требований государственной культурной политики

ОПК-3: Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной или сценической интерпретации

ОПК-3.1: Ориентируется в основных тенденциях развития мировой литературы и искусства

ОПК-3.2: Применяет знания закономерностей развития мирового искусства и общих основ теории кино в процессе анализа литературных произведений и их экранной или сценической интерпретации

ОПК-3.3: Осуществляет создание собственного аудиовизуального проекта с учетом знаний, полученных в процессе художественного анализа различных произведений искусства
ОПК-4: Способен распознавать художественную, общественную и коммерческую ценность творческого проекта, генерировать идеи создания новых проектов в области экранных или исполнительских искусств
ОПК-4.1: Формирует образ проекта, его цели и задачи
ОПК-4.2: Разрабатывает план реализации проекта, исходя из задач получение максимального художественного уровня в рамках экономических возможностей и перспектив продвижения полученного результата
ОПК-6: Способен руководить созданием и реализацией творческого проекта в рамках профессиональных компетенций, объединять работу субъектов творческо-производственного процесса для создания эстетически целостного художественного произведения
ОПК-6.1: Разрабатывает концепцию создания творческого проекта
ОПК-6.2: Оценивает перспективность проектов в сфере исполнительских искусств, предлагаемых участниками творческой группы
ПК-5: Способен вести исследовательскую и учебно-педагогическую работу по направлениям истории, теории и практики сферы исполнительских искусств
ПК-5.1: Ведёт исследования, обеспечивающие эффективную реализацию проекта и деятельности организации исполнительских искусств в целом
Результат обучения: умеет применять в исследовательской работе знания основ управления, организации и экономики в сфере культуры, предпринимательства и маркетинга;
ПК-5.2: Ведёт педагогическую работу в организациях высшего образования в целях подготовки квалифицированных кадров для управления творческими проектами
Результат обучения: владеет методами сбора информации в области культуры и искусства, необходимой для научно-исследовательской и педагогической работы;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и регионы мира, историю культуры России, ее место в системе мировой культуры и цивилизации;
3.1.2	- историю театрального дела в России, деятельность выдающихся продюсеров в театрально-концертной деятельности;
3.1.3	- принципы и методологию научного поиска;
3.1.4	- принципы оформления научного аппарата;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- объяснить феномен культуры, роль культуры в человеческой жизнедеятельности, роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними социальные и этические проблемы;
3.2.2	- применять в исследовательской работе знания основ управления, организации и экономики в сфере культуры, предпринимательства и маркетинга;
3.2.3	- актуализировать исторический опыт в области театрального дела в целях повышения уровня современного продюсерства в области исполнительских искусств;
3.2.4	- инициировать творческие идеи художественных проектов;
3.2.5	- определять оценку постановочной сложности спектакля (проекта) и его сметной стоимости, оценивать степень возможного риска;
3.2.6	- определять источники финансирования, принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов, определять различные варианты маркетинговой стратегии в зависимости от характера
3.2.7	- самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения информации;
3.2.8	- пользоваться информационными технологиями, поисковыми системами, базами данных и пр.;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности;
3.3.2	- навыками самостоятельной исследовательской работы, в первую очередь, в сфере исполнительских искусств;
3.3.3	- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;
3.3.4	- методологией анализа произведений литературы и искусства;
3.3.5	- методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда;
3.3.6	- методами сбора информации в области культуры и искусства, необходимой для исследовательской работы.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Установочные занятия		
1.1	Установочные занятия /Пр/	7	8
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	7	12
	Раздел 2. Обсуждения курсовых работ		
2.1	Обсуждения курсовых работ /Пр/	7	52
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	7	18

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
не предусмотрены	
5.2. Темы письменных работ	
см. приложение	
5.3. Фонд оценочных средств	
Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами курсовой работы, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.	
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.	
Для получения зачета на промежуточной аттестации студент должен выполнить на положительную оценку курсовую работу. Критерии оценивания курсовой работы приведены в Задании на контрольную работу и методических указаниях по ее выполнению. При проведении зачета студент должен показать удовлетворительные знания в выбранной им теме, в процессе защиты других работ активно проявлять себя в качестве специалистов, членов комиссий, экспертов (в зависимости от избранной формы защиты), обсуждающих и оценивающих работу.	
Зачет в семинаре выставляется по результатам курсовой работы, оппонирования и качества участия в семинарах.	
см. приложение	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Основная и дополнительная литература:	
1. Актуальные вопросы экономики и организации театрального дела : Сб. науч. тр. / Гос. ин-т театр. искусства им. А. В. Луначарского; Ред. кол.: Б. Ю. Сорочкин и др. – Москва : ГИТИС, 1986. – 191 с.	
2. Дадамян, Г. Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства / Г. Г. Дадамян. – Москва : ВТО, 1982. – 174 с.	
3. Дадамян, Г. Г. Театр в культурной жизни России (1914-1917) : Учеб. пособие / Г. Г. Дадамян; Рос. акад. театр. искусства. – Москва : Дар-Экспо, 2000. – 195 с.	
4. Дадамян, Г. Г. Атлантида советского искусства. 1917-1991. – Ч.1. 1917-1932 / Г. Г. Дадамян. – Москва : 2011. – 524 с., ил.	
5. Драгичевич-Шешич, М., Стойкович, Б. Культура : менеджмент, анимация, маркетинг / М. Драгичевич-Шешич, Б. Стойкович. – Новосибирск : Издательский дом «Тигра», 2000. – 227 с.	
6. Дмитриевский, В. Н. Социальное функционирование театра и проблемы современной культурной политики / В. Н. Дмитриевский. – Москва : ГИИ, 2000. – 347 с.	
7. Дмитриевский, В. Н. Формирование отношений сцены и зала в отечественном театре в 1917-1930 гг. : Учебное пособие / В. Н. Дмитриевский. – Москва : ГИТИС, 2010. – 114 с.	
8. Жидков, В. С. Культурная революция и театр / В. С. Жидков. – Москва : ИздАт, 1995. – 320 с.	
9. Жидков, В. Театр и власть. 1917–1927. От свободы до «осознанной необходимости» / В. С. Жидков. – Москва : Алетея, 2003. – 656 с.	
10. Имена. События. Школы. Страницы художественной жизни 1920-х годов. – Санкт-Петербург : РИИИ, 2007. – 204 с.	
11. Искусство и рынок / Под ред. В. Жидкова и А. Рубинштейна. – Москва : ГИИ, 1996. – 221 с.	
12. Левшина, Е. Летопись театрального дела рубежа веков 1975-2005 / Е. А. Левшина. – Санкт-Петербург : Балтийские сезоны, 2008. – 228 с.	
13. Максименков, Л. В. Сумбур вместо музыки : Сталинская культурная революция 1936-1938 / Л. Максименков. – Москва : Юридическая книга, 1997. – 320 с.	
14. Музыкальное и театральное продюсирование : Российский и зарубежный опыт : Практические советы + 1700 адресов лучших европейских агентств, продюсеров и промоутеров / [сост. и ред. В. Бабкова]. – Москва : Art-менеджер, 2008. – 430 с.	
15. Нейгольберг, В. Я. Функционирование искусства в зеркале статистики 1920-1930-е гг. / В. Я. Нейгольберг. – Москва : Изд-во типография МК РФ, 1993. – 169 с.	
16. Орлов, Ю. Московский Художественный Театр : Новаторство и традиции в организации творческого процесса / Ю. М. Орлов. – Ростов-на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1989. – 128 с.	
17. Орлов, Ю. М. Организационные структуры русских драматических театров : Учебное пособие / Под ред. А. Назаровой / Ю. М. Орлов. – Часть 1. Дореволюционный период. – Москва : ГИТИС, 1979. – 86 с.	

18. Орлов, Ю. М. Московский Художественный театр : 1898-1917 гг. : Творчество. Организация. Экономика / Ю. М. Орлов. – Москва : Российский университет театрального искусства-ГИТИС, 2011. – 348 с.
 19. Ортега-и-Гассет, Х. Запах культуры / Х. Ортега-и-Гассет – Москва : ЭКСМО Алгоритм, 2006. – 306 с.
 20. Очерки культурной жизни России на рубеже веков / Эволюция культурной деятельности в новом столетии : социально-экономические аспекты культурной политики / Под общ. ред. А. Я. Рубинштейна, Б. Ю. Сорочкина. В 3-х т. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2005. – Т.1. – 399 с.
 21. Петровская, И. Театр и зритель провинциальной России / И. Петровская. – Ленинград : Искусство, 1979. – 247 с.
 22. Пилюгин, А. А. Реформы в Императорских театрах : 1882 год : Из истории организации творческого процесса в русском театре / А. А. Пилюгин. – Москва : ГИТИС. – 129 с.
 23. Рубинштейн, А. Я. Структура и эволюция социального интереса / А. Я. Рубинштейн. – Москва : Препринт, 2003. – 387 с.
 24. Рынок культурных услуг : Публика театра 1990-х годов / Экономические основы культурной деятельности : Индивидуальные предпочтения и общественный интерес В 3-х тт. / Под общ. ред А. Я. Рубинштейна. – Т.1. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2002. – 640 с.
 25. Силюнас, В. Стиль жизни и стили искусства / В. Силюнас. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2000. – 467 с.
 26. Социологические исследования театральной жизни : Сб. ст. Всерос. театр. об-во [и др.] ; [ред.-сост. Н. Хренов] – Москва : ВТО, 1978. – 220 с.
 27. Социология искусства в пространстве социального времени : Итоги и перспективы. Опыт полемиического исследования / ВНИИ искусствознания Министерства культуры СССР; Отв. ред. И. С. Лёвшина. – Москва : ВНИИИ, 1989. – 245 с.
 28. Сравнительный анализ показателей финансирования сферы культуры в субъектах Российской Федерации / Под ред. Н. С. Блохиной, Е. Л. Игнатьевой. – Москва : МЦФЭР, 2004. – 720 с.
 29. Театр и город : Сб. статей : [ред.-сост. А. Я. Альтшуллер, Б. З. Докторов; ред. В. С. Жидков]. – Москва : ВНИИИ, 1986. – 156 с.
 30. Театр и зритель : Проблемы социологии театрального искусства. По материалам симпозиума «Актуальные проблемы организации экономики и социологии театра» (Москва, 1972 г.) / Институт истории искусств Министерства культуры СССР; Всероссийское театральное общество, Совет по организации, экономике и социологии театра; ред. Н. А. Хренов. – Москва : ВТО, 1973. – 267 с.
 31. Театр и молодежь : Опыт социологического исследования / Всероссийское театральное общество, Совет и кабинет организации, экономики и социологии театра, Министерство культуры СССР, ВНИИ искусствознания; отв. ред. В. Н. Дмитриевский. – Москва : ВНИИИ, 1979. – 291 с.
 32. Театр и наука : Современные направления в исследовании театра / Всероссийское театральное общество, Совет и кабинет организации, экономики и социологии театра, Институт истории искусств Министерства культуры СССР; ред.-сост. Н. А. Хренов. – Москва : ВТО, 1976. – 306 с.
 33. Театр между прошлым и будущим / Под ред. Ю. М. Орлова. – Москва : ГИТИС, 1988. – 224 с.
 34. Театральная Россия : Ежегодное справочно-энциклопедическое издание / Сост. Е. В. Гаева. – Москва : Си-Арт, 2012. – 928 с.
 35. Театральная Россия : Ежегодное справочно-энциклопедическое издание. – URL: <http://www.rosteatr.ru/> (дата обращения 18.05.2021).
 36. Ученова, В., Старых, Н. История рекламы / В. Ученова, Н. Старых. — Москва : Юнити-ДАНА, 1999. – 371 с.
 37. Холодов, Е. Г. Театр и зрители : Страницы истории русской театральной публики / Е. Г. Холодов. – Москва : ВНИИИ, 2000. – 270 с.
 38. Художественная жизнь современного общества. В 4-х томах. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин; ГИИ, 1996. – Т. 1. Субкультуры и этносы в художественной жизни. – 236 с.
 39. Художественная жизнь современного общества. В 4-х томах. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин; ГИИ, 1997. – Т. 2. Аудитория искусства в России вчера и сегодня. – 212 с.
 40. Художественная жизнь современного общества. В 4-х томах. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин; ГИИ, 1998. – Т. 3. Искусство в контексте социальной экономики. – 350 с.
 41. Художественная жизнь современного общества. В 4-х томах. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин; ГИИ, 2001. – Т. 4, в 2-х книгах. Государственная культурная политика в документах и материалах. –1-я книга – 439 с.; 2-я книга – 536 с.
 42. Цифровая версия культурной деятельности : в конце столетия. // Экономические основы культурной деятельности Индивидуальные предпочтения и общественный интерес. В 3-х томах. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2002. – Т.3. – 704 с.
 43. Экономические основы культурной деятельности : Индивидуальные предпочтения и общественный интерес. В 3-х томах. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2002. – Т.2. Экономическая политика в сфере культуры : новый век, новый взгляд. – 448 с.
 44. Юфит, А. З. Революция и театр / А. З. Юфит; Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии. – Ленинград : Искусство, Ленингр. отд-ние, 1977. – 270 с.
- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL: <https://culture.gov.ru> (дата обращения: 18.05.2023).
 2. Информационный портал «Сценический портал». – URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 18.05.2023).
 3. Официальный сайт журнала «Сцена». – URL: <http://www.the-stage.ru> (дата обращения: 18.05.2023).
 4. Официальный сайт журнала «Театр». – URL: <http://oteatre.info/> (дата обращения: 18.05.2023).
 5. Официальный сайт журнала «Петербургский театральный журнал». – URL: <http://ptj.spb.ru> (дата обращения: 18.05.2023).
 6. Электронный каталог Российской государственной библиотеки (РГБ). – URL: www.rsl.ru (дата обращения: 18.05.2023).
 7. Электронный каталог Российской национальной библиотеки (РНБ). – URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 18.05.2023).
 8. Электронно-библиотечная система «I.Books». – URL: <http://ibooks.ru/> (дата обращения: 18.05.2023).
 9. Информационно-интерактивный портал «Российские электронные библиотеки». – URL: <http://www.elbib.ru/> (дата обращения: 18.05.2023).
 10. Мировая цифровая библиотека. – URL: <http://www.wd1.org/ru/> (дата обращения: 18.05.2023).
 11. Публичная Электронная Библиотека. – URL: <http://lib.walla.ru/> (дата обращения: 18.05.2023).

12. Электронная библиотека Российской Государственной Библиотеки (РГБ). – URL: <http://elibrary.rsl.ru/> (дата обращения: 18.05.2023).
13. Публичная интернет-библиотека СМИ. – URL: <http://Public.ru> (дата обращения: 18.05.2023).
14. Электронная библиотека IQlib. – URL: <http://www.iqlib.ru/> (дата обращения: 18.05.2023).
15. Энциклопедический ресурс «РУБРИКОН®». – URL: <http://www.rubricon.com/> (дата обращения: 18.05.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Исследовательский семинар» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников.

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе; - выполнение курсовой работы, предусмотренной рабочим учебным планом; - выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины; - подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами: - задание на выполнение курсовой работы и методические указания по их выполнению; - списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе; - выборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Практические занятия проводятся в форме рассмотрения кейсов по темам, выполнения аудиторных практических заданий, семинарского обсуждения контрольных и курсовых работ, выполненных студентами.

Студенты делятся на две группы: по истории театрального, концертного и циркового дела, и по методологии исследований в сфере современного менеджмента исполнительских искусств. В процессе обучения анализируются книги и статьи, представляющие классические и современные направления и методы исследований, затем пишутся и обсуждаются курсовые работы.

Темы семинара:

- Структуралистские аспекты в театральном исследовании.
- Постструктуралистский подход к театру.
- Формальный метод в театроведении.
- Ритуально-мифологическое понимание театра.
- Психоаналитическое понимание театра.
- Антропологическое понимание театра.
- Системы критериев и ценностей в науке о театре.
- Жанры театроведческих исследований, их закономерности и эволюция.
- Государственная культурная политика как объект изучения.
- Опыты истории организации творческого процесса в русском театре.
- Исторические методы исследования театрального дела.
- Конкретно-исторический, биографический и сравнительно-исторические методы в искусствознании.
- Семиотические методы исследования театрального процесса.
- Социологические исследования театральной жизни.
- Социология искусства.
- Экономический анализ и статистические методы исследования в сфере исполнительских искусств.
- Сравнительный анализ показателей финансирования.
- Современные направления в исследовании театральной, цирковой, концертной сферы.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Преддипломный семинар

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	180	Виды контроля в семестрах: оценка 8 контрольная работа 8 зачет 9 курсовой проект 9
в том числе:		
аудиторные занятия	106	
самостоятельная часов на контроль	65 9	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, зав. кафедрой, профессор Сундстрем Лев Геннадьевич

Рабочая программа дисциплины

Преддипломный семинар

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель семинара – методологическая, методическая и содержательная подготовка к непосредственному созданию выпускной квалификационной работы.
2	Задача студента в «Преддипломном семинаре» – обосновать тему дипломной работы, определить круг материалов, необходимых для дипломного исследования (проекта), произвести частично сбор этих материалов в объеме, достаточном для выполнения курсовой работы, получить дополнительные навыки защиты своей позиции в научной и деловой дискуссии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
«Преддипломный семинар» – завершающий курс в профессиональном обучении продюсеров исполнительских искусств. В нем используются знания и умения, полученные при освоении практически всех предусмотренных учебным планом дисциплин, а также при прохождении ознакомительной, административной, экономической, производственных и преддипломной практик.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Гастрольный и фестивальный менеджмент
2	Социологические методы исследования в сфере культуры
3	Театральное дело и культурная политика зарубежных стран
4	Финансовое обеспечение продюсерской деятельности
5	Цирковое искусство
6	Творческо-производственная практика
7	Исследовательский семинар
8	Культурное проектирование
9	Планирование и организация подготовки новых постановок
10	Предпринимательство
11	Производственно-финансовое планирование в организациях культуры
12	Производственно-экономическая практика
13	Ознакомительная организационно-производственная практика
14	Экономическая теория и история экономических учений
15	Общеознакомительная практика
16	Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств
17	Анализ деятельности организаций исполнительских искусств
18	Планирование и организация проката репертуара
19	Менеджмент
20	Продюсирование в сфере классической музыки
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

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-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
УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон
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

ОПК-2: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.1: Ориентируется в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.2: При реализации профессиональных задач учитывает проблему сохранения культурного наследия
ОПК-2.3: Организует профессиональную деятельность с учетом требований государственной культурной политики
ОПК-6: Способен руководить созданием и реализацией творческого проекта в рамках профессиональных компетенций, объединять работу субъектов творческо-производственного процесса для создания эстетически целостного художественного произведения
ОПК-6.1: Разрабатывает концепцию создания творческого проекта
ОПК-6.2: Оценивает перспективность проектов в сфере исполнительских искусств, предлагаемых участниками творческой группы
ПК-5: Способен вести исследовательскую и учебно-педагогическую работу по направлениям истории, теории и практики сферы исполнительских искусств
ПК-5.1: Ведёт исследования, обеспечивающие эффективную реализацию проекта и деятельности организации исполнительских искусств в целом
ПК-5.2: Ведёт педагогическую работу в организациях высшего образования в целях подготовки квалифицированных кадров для управления творческими проектами

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - исторические предпосылки возникновения продюсерства как самостоятельного вида творческой деятельности;
3.1.2 - актуальные направления развития продюсерства в различных видах и направлениях искусства;
3.1.3 - теорию и практику мастерства продюсера исполнительских искусств;
3.1.4 - этические нормы в сфере исполнительских искусств;
3.1.5 - роль продюсера в создании нравственного климата в организации исполнительских искусств;
3.1.6 - функции продюсера в процессе создания и проката театральной постановки, концертной программы;
3.1.7 - принципы и методологию научного поиска;
3.2 Уметь:
3.2.1 - анализировать и решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса;
3.2.2 - инициировать творческие идеи художественных проектов в области исполнительских искусств;
3.2.3 - актуализировать исторический опыт в области театрального дела в целях повышения уровня современного продюсерства в области исполнительских искусств;
3.2.4 - давать квалифицированную экспертную оценку творческим проектным инициативам режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений, других творческих работников;
3.2.5 - определять оценку постановочной сложности проекта и его сметной стоимости, оценивать степень возможного риска;
3.2.6 - самостоятельно приобретать с помощью компьютерных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;
3.3 Владеть:
3.3.1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
3.3.2 - способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;
3.3.3 - способностью к самоорганизации и самообразованию;
3.3.4 - способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в первую очередь в сфере исполнительских искусств;
3.3.5 - пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности;
3.3.6 - навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства;
3.3.7 - информационными технологиями.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Преддипломный семинар		
1.1	Введение /Пр/	8	2
1.2	Обоснование темы исследования /Пр/	8	16
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	8	36
1.4	Обсуждение первых вариантов курсовых работ /Пр/	9	44
1.5	Обсуждение вторых вариантов курсовых работ /Пр/	9	34
1.6	Подведение итогов /Пр/	9	10
1.7	Самостоятельная работа /Ср/	9	29
1.8	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	9	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы к студентам во время защиты ими курсовых работ определяются тематикой работ. Зачет в семинаре выставляется по результатам курсовой работы, оппонирования и качества участия в семинаре.
5.2. Темы письменных работ
См. приложение
5.3. Фонд оценочных средств
Студент, опираясь на рекомендации выпускающей кафедры и консультации с педагогами, выбирает тему дипломного сочинения и письменно обосновывает свой выбор. Обоснование темы дипломной работы является контрольной работой студента и выполняется в VIII семестре студентами очной формы обучения и в X семестре студентами заочной формы обучения. Курсовая работа выполняется студентами очной формы обучения в IX семестре, студентами заочной формы обучения в X семестре. Тематика работ в семинаре определяется направленностью тем дипломных работ. Преподаватель может уточнить задание на курсовую работу в соответствии с творческими и производственными интересами студента. Исходя из согласованной в семинаре темы курсовой работы, студент проводит подбор необходимой литературы и других материалов, пишет курсовую работу и представляет ее на обсуждение в семинаре. Требования к выполнению письменной работы изложены в методических рекомендациях по написанию и оформлению научного аппарата в курсовой работе. Кроме подготовки собственной работы, студент должен ознакомиться с работами своих сокурсников, в первую очередь с теми, на которые он назначен оппонентом. Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами контрольной и курсовой работ, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой. Промежуточная аттестация по первой части дисциплины проводится в форме зачета вне сессии, по второй части дисциплины – зачета.
см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В качестве базового обеспечения студенты используют списки рекомендованной литературы, представленные в рабочих программах дисциплин, содержательно соответствующих выбранной тематике курсовой и дипломной работ. При этом важно, чтобы в дополнение к тому у студента была возможность пользования литературой, документами, другими источниками для того, чтобы самостоятельно определить информационную базу своего исследования (проекта).

При подготовке курсовой работы в преддипломном семинаре в целях корректного оформления самого отчета, а также ссылок и списка использованной литературы студенты пользуются следующим изданием:

Методические указания по оформлению списка использованной литературы в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» : учебно-методическое пособие / составитель Ю. Б. Кунина, Л. Г. Сундстрем. – Санкт-Петербург : РГИСИ, 2020. – 23 с.

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

1. Информационный портал «Сценический портал». – URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 20.05.2023).
2. Официальный сайт журнала «Сцена». – URL: <http://www.the-stage.ru> (дата обращения: 20.05.2023).
3. Электронный каталог Российской государственной библиотеки (РГБ). – URL: www.rsl.ru (дата обращения: 20.05.2023).
4. Электронный каталог Российской национальной библиотеки (РНБ). – URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 20.05.2023).
5. Электронно-библиотечная система «IBooks». – URL: <http://ibooks.ru/> (дата обращения: 20.05.2023).
6. Информационно-интерактивный портал «Российские электронные библиотеки». – URL : <http://www.elbib.ru/> (дата обращения: 20.05.2023).
7. Мировая цифровая библиотека. – URL: <http://www.wd1.org/ru/> (дата обращения: 20.05.2023).
8. Публичная Электронная Библиотека. – URL: <http://lib.walla.ru/> (дата обращения: 20.05.2023).
9. Электронная библиотека Российской Государственной Библиотеки (РГБ). – URL: <http://elibrary.rsl.ru/> (дата обращения: 20.05.2023).
10. Публичная интернет-библиотека СМИ. – URL: <http://Public.ru> (дата обращения: 20.05.2023).
11. Электронная библиотека IQlib. – URL: <http://www.iqlib.ru/> (дата обращения: 20.05.2023).
12. Энциклопедический ресурс «РУБРИКОН®». – URL: <http://www.rubricon.com/>(дата обращения: 20.05.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Практические занятия проводятся в форме рассмотрения кейсов по темам, выполнения аудиторных практических заданий, семинарского обсуждения контрольных и курсовых работ, выполненных студентами.

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение контрольной работы и курсовой работ, предусмотренных рабочим учебным планом;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- задание на выполнение контрольной и курсовой работы и методические указания по их выполнению;
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Преддипломный семинар» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы, первоисточников нормативных материалов, планово-нормативных источников информации и форм статистической отчетности.

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Экономико-математические методы планирования и управления

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **5,5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	198	Виды контроля в семестрах: зачет с оценкой 1 контрольная работа 1,2 экзамен 2
в том числе:		
аудиторные занятия	108	
самостоятельная	45	
часов на контроль	45	

Программу составил(и):

кандидат физико-математических наук, профессор Алексеев Александр Борисович

Рабочая программа дисциплины

Экономико-математические методы планирования и управления

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Назначением дисциплины является изучение математических основ методов планирования и управления экономической деятельностью организационных систем и привитие практических навыков в использовании этих методов при решении конкретных задач планирования и управления в организациях культуры.
2	Задачи курса – создание математической базы для освоения экономической теории, изучение математических методов решения экономических задач, развитие логического мышления у выпускников.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Место курса в профессиональной подготовке выпускника весьма значительное, т.к. на базе математики строятся экономические теории, математические расчеты используются в планировании, статистике и бухгалтерии.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Введение в специальность
2	Информатика
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Статистика культуры
2	Основы бухгалтерского учета
3	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика
4	Творческо-производственная практика
5	Планирование и организация проката репертуара
6	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий

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

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

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-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни

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

ОПК-4: Способен распознавать художественную, общественную и коммерческую ценность творческого проекта, генерировать идеи создания новых проектов в области экранных или исполнительских искусств

ОПК-4.1: Формирует образ проекта, его цели и задачи

ОПК-4.2: Разрабатывает план реализации проекта, исходя из задач получение максимального художественного уровня в рамках экономических возможностей и перспектив продвижения полученного результата

ОПК-5: Способен, пользуясь полученными знаниями в области культуры и искусства, навыками творческо-производственной деятельности, определять оптимальные способы реализации авторского замысла с использованием технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа или исполнительских искусств

ОПК-5.1: Привлекает авторов произведений к постановочной работе на проекте

ОПК-5.2: Анализирует возможности светового, звукового, технического и видео оборудования площадки для осуществления сценического проекта

ПК-3: Способен рационально организовывать работу всех направлений деятельности организации или проекта в области исполнительских искусств, используя научно обоснованные методы и современные информационные технологии

ПК-3.1: Способствует созданию творческой атмосферы в процессе реализации и продвижения проекта

ПК-3.2: Привлекает специалистов в области сценических и цифровых технологий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- классификацию и основные методы принятия решений с помощью экономико-математических методов планирования и управления;
3.1.2	- основные математические модели принятия решений;
3.1.3	- области применения методов принятия решений;
3.1.4	- экономико-математические методы планирования и управления, используемые при продюсировании и в организациях исполнительских искусств;
3.1.5	- основы математической статистики;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- использовать экономико-математические методы при моделировании творческо-производственного процесса в организациях исполнительских искусств;
3.2.2	- оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или математических методов исследования;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- необходимым математическим аппаратом, применяемым в теории организации и управления;
3.3.2	- экономико-математическими методами планирования и управления творческо-производственным процессом;
3.3.3	- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение в математику (язык математики)		
1.1	Элементарная теория множеств /Пр/	1	8
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	3
	Раздел 2. Основы аналитической геометрии и векторной алгебры		
2.1	Метод координат /Пр/	1	6
2.2	Уравнение линии на плоскости /Пр/	1	6
2.3	Теория матриц /Пр/	1	6
2.4	Решение линейных алгебраических систем /Пр/	1	6
2.5	Элементы векторной алгебры /Пр/	1	6
2.6	Уравнения плоскости и прямой в пространстве /Пр/	1	6
2.7	Самостоятельная работа /Ср/	1	12
	Раздел 3. Математические методы планирования и управления		
3.1	Методы математического программирования в задачах планирования /Пр/	1	16
3.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	6
3.3	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	1	9
	Раздел 4. Основы математического анализа		
4.1	Переменная величина и её предел /Пр/	2	8
4.2	Функции и их свойства /Пр/	2	8
4.3	Дифференцирование и интегрирование функций /Пр/	2	8
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	2	18
	Раздел 5. Статистический анализ данных		

5.1	Основы методологии статистического исследования /Пр/	2	2
5.2	Статистический анализ данных методами описательной статистики /Пр/	2	6
5.3	Основы теории вероятностей /Пр/	2	6
5.4	Статистический анализ данных методами математической статистики /Пр/	2	6
5.5	Основные положения теории выбора и принятия решений /Пр/	2	4
5.6	Самостоятельная работа /Ср/	2	6
5.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	2	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету с оценкой (I семестр (темы 1-8)):

1. Множества и операции над множествами.
2. Комбинаторика
3. Число и классы чисел. Абсолютная величина действительного числа.
4. Числовые множества и их свойства.
5. Декартова и полярная системы координат и их взаимосвязь.
6. Уравнение прямой на плоскости и его формы.
7. Условия параллельности и перпендикулярности прямых на плоскости.
8. Матрицы и основные операции над ними.
9. Определитель квадратной матрицы, его свойства и способы вычисления.
10. Ранг матрицы и способ его вычисления.
11. Обратная матрица и ее вычисление.
12. Система линейных уравнений, условия ее разрешимости и решение матричным способом и способом определителей (правило Крамера).
13. Базисные решения систем линейных уравнений и их нахождение.
14. Метод Гаусса.
15. Вектор, сложение векторов и умножение вектора на число.
16. Проекция вектора и действия над векторами, заданными своими проекциями.
17. Скалярное и векторное произведение векторов.
18. Смешанное произведение векторов.
19. Различные виды уравнений плоскости в пространстве.
20. Условия параллельности и перпендикулярности плоскостей.
21. Различные виды уравнений прямой в пространстве.
22. Условия параллельности и перпендикулярности прямых в пространстве.
23. Угол между прямой и плоскостью. Точка пересечения.
24. Понятие о математическом программировании, классификация его задач и методов. Характеристика задач линейного программирования и основная форма задачи линейного программирования.
25. Решение задачи линейного программирования графическим способом и симплекс-методом.
26. Методы решения транспортной задачи и задачи о назначениях.

Вопросы к экзамену (II семестр (темы 9-16)):

1. Переменная величина и ее предел, действия над пределами и основные виды неопределенностей результатов действий.
2. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. Сравнение бесконечно малых.
3. Функция одной переменной, область определения, способы задания, сложная и обратная функция.
4. Основные элементарные функции и их свойства.
5. Предел функции в точке, точки разрыва функции и непрерывность функции в точке.
6. Горизонтальные, наклонные и вертикальные асимптоты функции и их нахождение.
7. Свойства функций непрерывных на промежутке.
8. Функция нескольких переменных, область определения, линии уровня, частное и полное приращение функций.
9. Производная и дифференциал функции одной переменной. Условие дифференцируемости функции.
10. Правила дифференцирования функций одной переменной.
11. Применение производной для раскрытия неопределенностей при вычислении пределов и исследования функции.
12. Экстремумы, наибольшее и наименьшее значения функции одной переменной и их нахождение.
13. Частные производные и дифференциалы функции нескольких переменных.
14. Полный дифференциал функции нескольких переменных и его использование для оценивания погрешности значения функции и приближенного вычисления значений числовых выражений.
15. Первообразная функция и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла и простейшие приемы интегрирования.
16. Определенный интеграл, его вычисление и свойства.
17. Экстремумы, наибольшее и наименьшее значения функции нескольких переменных и их нахождение.
18. Двойной интеграл, его свойства и способы вычисления.
19. Статистическое исследование, содержание и характеристика его этапов.
20. Частотные ряды распределения, их определение, виды, построение и графическое отображение.

21. Статистические показатели свойств данных и свойств распределения данных в рядах наблюдений.
22. Случайное событие и его вероятность. Статистическое определение вероятности и свойства вероятности. Соотношения между событиями.
23. Способы определения вероятности случайного события и их характеристика.
24. Правила сложения и умножения вероятностей. Необходимое и достаточное условие независимости событий.
25. Формула полной вероятности и формула гипотез (формула Байеса).
26. Последовательность испытаний: определение, классификация и схема Бернулли.
27. Случайная величина и ее закон распределения. Закон распределения дискретной случайной величины.
28. Функция и плотность распределения непрерывной случайной величины, их свойства и взаимосвязь.
29. Числовые характеристики случайной величины, их виды и вычисление.
30. Нормальный, показательный и равномерный законы распределения непрерывной случайной величины, их числовые характеристики и свойства.
31. Биномиальный закон распределения и закон распределения Пуассона дискретной случайной величины, их числовые характеристики и свойства.
32. Вероятностная и корреляционная зависимость между случайными величинами. Функция регрессии и ее экстремальное свойство.
33. Корреляционный момент и коэффициент корреляции, и их свойства.
34. Сходимость последовательности случайных величин по вероятности и распределению. Неравенства и закон больших чисел. Центральная предельная теорема и следствия из нее.
35. Назначение математической статистики и ее основные понятия.
36. Характеристика специальных распределений, используемых в математической статистике.
37. Сущность выборочного метода в математической статистике. Выборочные распределения и характеристики генеральной совокупности.
38. Точечное и интегральное оценивание неизвестных параметров генеральной совокупности.
39. Статистическая гипотеза, основные принципы ее проверки и построения критерия проверки. Проверка гипотезы о виде закона распределения генеральной совокупности по критериям согласия. Проверка гипотезы о независимости наблюдений и однородности выборочных совокупностей.
40. Статистическое исследование зависимостей: общая проблематика, предпосылки и задачи.
41. Назначение и виды корреляционного анализа. Корреляционный анализ количественных переменных.
42. Регрессионный анализ, его назначение и задачи. Нахождение уравнения парной связи в условиях классического регрессивного анализа.
43. Показатели и критерии оценивания альтернатив в задачах выбора и принятия решений.
44. Методы оценивания в условиях неопределенности и риска.
45. Методы оценивания в условиях многокритериальности.

5.2. Темы письменных работ

см. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Учебным планом по данной дисциплине для студентов всех форм обучения предусмотрены две контрольные работы, которые выполняются студентами всех форм обучения в I и во II семестрах.

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами контрольных работ, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Промежуточная аттестация по первой части дисциплины проводится в форме дифференцированного зачета, по второй части дисциплины в форме экзамена.

Для получения зачета на промежуточной аттестации студент должен выполнить на положительную оценку контрольную работу и показать удовлетворительные знания по любому из вопросов, приведенных в фонде оценочных средств. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на контрольную работу и методических указаниях по ее выполнению. К экзамену по второй части курса допускается студент, получивший дифференцированный зачет по первой части курса и получивший положительную оценку по второй контрольной работе. Критерии оценивания курсовой работы приведены в Задании на контрольную работу и методических указаниях по ее выполнению. Прохождение студентом экзамена оценивается по пятибалльной системе. Студент случайным образом выбирает экзаменационный билет, содержащий два вопроса. В экзаменационные билеты включаются вопросы исключительно из соответствующего раздела Фонда оценочных средств. В процессе экзамена студенту могут быть заданы дополнительные вопросы (не более трёх) из числа предусмотренных Фондом оценочных средств.

Каждый ответ студента на экзамене должно соответствовать следующим качественным параметрам:

- 1) обладать полнотой содержания и носить логически завершённый характер;
- 2) демонстрировать способность студента грамотно излагать свои мысли, свободно используя искусствоведческую, экономическую, управленческую терминологию;
- 3) ссылаться на использованную им по теме ответа литературу, как минимум в пределах основной и дополнительной литературы, приведенной в настоящей Программе.

Результат прохождения экзамена оценивается на:

«отлично», если все ответы студента, включая как основные, так и дополнительные вопросы (здесь и далее), соответствует всем трём качественным параметрам;

«хорошо», если более чем к половине его ответов предъявляются несущественные замечания (касающиеся одного из трёх качественных параметров);

«удовлетворительно», если ко всем его ответам предъявляются несущественные замечания либо существенные замечания (касающиеся двух и более качественных параметров), но не более чем к половине ответов;

«неудовлетворительно», если студент проявляет полную неготовность к ответу хотя бы по одному вопросу, основному или дополнительному, либо существенные замечания предъявляются более чем к половине его ответов.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах : Учебное пособие. – Москва : Лань, 2011. – 352 с.
2. Алексеев А. Б., Алексеев, С. А., Тащиян Г. М. Экономико-математические методы : Элементы математического анализа. – Санкт-Петербург : Линк, 2007. – 65 с.
3. Гармаш А. Н., Федосеев В. В., Орлова И. В. Экономико-математические методы и прикладные модели : Учебник для бакалавриата и магистратуры. – 4-е изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2014. – 328 с.
4. Громько Г. Л. Теория статистики : Практикум. – Москва : Инфра-М, 2013. – 323 с.
5. Попов А. М. Экономико-математические методы и модели : высшая математика для экономистов : Учебник / Под ред. А. М. Попова . – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2012 . – 479 с. : ил.

Дополнительная литература:

1. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : Учеб. пособие — 12-е изд., перераб. – Москва : Высшее образование, 2006. – 479 с.: ил.
2. Громько Г. Л. Теория статистики : Практикум. – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва : Инфра-М. 2008. – 240 с.
3. Красс М. С., Чупрынов Б. П. Основы математики и ее приложения в экономическом образовании : Учебник для вузов. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Дело, 2006. – 719 с.
4. Курицкий Б. Я. Поиск оптимальных решений средствами EXCEL 7.0. – Санкт-Петербург : ВHV. – Санкт-Петербург, 2007. – 384 с.
5. Левшина Е. А., Шевлягин, К. В. Применение методов линейного программирования в театральнo-зрелищных предприятиях : Учебное пособие. – Ленинград : ЛГИТМИК , 1983. – 86 с.
6. Левшина Е. А., Шевлягин, К. В. Модели принятия и анализа решений в процессе управления ТЗП : Учебное пособие. – Ленинград : ЛГИТМИК, 1988. – 96 с.
7. Мацневский С. В. Высшая математика для гуманитариев : Учебное пособие. – Калининград: РГУ им. И. Канта, 2010. – 299 с.
8. Минорский В. П. Сборник задач по высшей математике. – Москва : Физматлит, 2006. – 335 с.
9. Общий курс высшей математики для экономистов : Учебник / Под ред. В. И. Ермакова. – Москва : ИНФРА-М, 2007. – 656 с.
10. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии. — Санкт-Петербург : ООО «Речь», 2003. — 350 с.

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

1. Федеральная служба государственной статистики. – URL: <https://rosstatistika.ru> (дата обращения: 18.05.2023).
2. Высшая математика : просто и доступно. – URL: <http://mathprofi.ru> (дата обращения: 18.05.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по темам, с которыми студенты познакомились в ходе практик, проводятся в интерактивной форме.

Практические занятия проводятся в форме рассмотрения кейсов по темам, выполнения аудиторных практических заданий, семинарского обсуждения контрольных работ, выполненных студентами.

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочим учебным планом;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- задание на выполнение контрольных работ и методические указания по их выполнению;
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Экономико-математические методы планирования и управления» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению рекомендуемой литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых материалов с их практическим применением.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Основы экономики

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2,5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	90	Виды контроля в семестрах: экзамен 1 контрольная работа 1
в том числе:		
аудиторные занятия	60	
самостоятельная часов на контроль	3 27	

Программу составил(и):

кандидат экономических наук, профессор Олейникова Алла Павловна

Рабочая программа дисциплины

Основы экономики

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Целью освоения курса «Основы экономики» является формирование у студентов основ экономического мышления путем изучения главных разделов экономической теории.
2	Задачи, вытекающие из данной цели: передать знания об основных экономических концепциях, понятиях и терминах; обучить решению экономических задач и упражнений, закрепив тем самым знания экономической теории; сформировать основные компетенции студентов в сфере экономической науки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
<p>Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные в средней общеобразовательной школе. Место учебной дисциплины – в системе пропедевтических курсов – в совокупности дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла, изучающих человека в разных гранях.</p> <p>Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения таких дисциплин как история, философия, иностранный язык (преимущественно английский). В свою очередь изучение дисциплины «Основы экономики» является необходимой базой для овладения знаниями по таким дисциплинам как «Экономическая теория и история экономических учений», «Экономика культуры», «Предпринимательство», «Финансовое обеспечение продюсерской деятельности», «Основы бухгалтерского учета».</p>	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Экономическая теория и история экономических учений
2	Экономика культуры
3	Основы бухгалтерского учета
4	Финансовое обеспечение продюсерской деятельности
5	Предпринимательство

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	
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	
УК-9 : Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	
УК-9 .1: Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели формы участия государства в экономике	
УК-9 .2: Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски	
ОПК-2: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры	
ОПК-2.1: Ориентируется в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры	
ОПК-2.2: При реализации профессиональных задач учитывает проблему сохранения культурного наследия	
ОПК-2.3: Организует профессиональную деятельность с учетом требований государственной культурной политики	
ПК-6: Способен, опираясь на знания в области экономики, осуществлять производственно-финансовое планирование в организациях культуры и финансовое обеспечение продюсерской деятельности	
ПК-6.1: Организует производственно-финансовое планирование организации исполнительских искусств	
ПК-6.2: Обеспечивает финансово реализацию проектов и деятельности организации исполнительских искусств в целом	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- теоретические основы функционирования рыночной экономики;
3.1.2	- общий понятийный аппарат экономической теории;
3.1.3	- основы теории общественного выбора, экономической эффективности и принятия политических решений;
3.1.4	- закономерности развития производительных сил;
3.1.5	- основные категории и закономерности функционирования национальной и мировой экономики;
3.1.6	- теоретические основы государственного регулирования экономики и особенности экономической политики российского государств
3.2 Уметь:	

3.2.1	- применять терминологию, лексику и основные категории теории предпринимательства и экономики;
3.2.2	- принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов;
3.2.3	- использовать принципы, законы и модели экономической теории для анализа развития экономики страны и экономики культуры;
3.2.4	- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты;
3.2.5	- адекватно использовать понятийный аппарат экономической теории при объяснении реальных экономических процессов;
3.3	Владеть:
3.3.1	- навыками самостоятельной работы с экономической литературой;
3.3.2	- навыками использования знаний по экономике и экономической политики для решения профессиональных задач;
3.3.3	- навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и формированию результатов деятельности организации;
3.3.4	- представлениями об экономических методах анализа поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и государства.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Основы экономики		
1.1	Введение в экономическую теорию /Лек/	1	2
1.2	Сравнительный анализ экономических систем /Лек/	1	6
1.3	Экономические институты и собственность /Лек/	1	4
1.4	Рыночная экономика /Лек/	1	8
1.5	Механизм функционирования рынка /Лек/	1	8
1.6	Конкуренция и монополия /Лек/	1	8
1.7	Основы теории потребительского поведения /Лек/	1	6
1.8	Технология производства и издержки /Лек/	1	6
1.9	Теория фирмы и организационные формы бизнеса /Лек/	1	6
1.10	Рынки факторов производства и распределение дохода /Лек/	1	6
1.11	Самостоятельная работа /Ср/	1	3
1.12	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	1	27

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену:

1. Зарождение и развитие экономической теории. Основные экономические школы и этапы развития экономической науки.
2. Предмет экономической теории и методы анализа экономических явлений и процессов. Экономические законы и экономические категории.
3. Понятие экономической системы. Естественные и социальные условия жизни. Роль материального производства в жизни общества.
4. Экономические потребности и экономические ресурсы.
5. Кривая производственных возможностей.
6. Производственная функция и эффективность производства. Продукт производства. Простые моменты процесса труда.
7. Сравнительный анализ экономических систем.
8. Экономическое содержание категории собственность. Формы собственности их эволюция. Приватизация в России.
9. Товарное производство и его основные черты. Натуральное хозяйство и товарное производство
10. Товар и его свойства. Стоимость и потребительная стоимость. Альтернативные теории стоимости.
11. Деньги: сущность и функции.
12. Денежная система и денежное обращение
13. Рынок: сущность и функции. Принципы функционирования рыночной экономики.
14. Структура и инфраструктура рынка.
15. Модели современного рыночного хозяйства: шведская, немецкая, американская, японская.
16. Конкуренция и ее виды. Совершенная конкуренция.
17. Модели несовершенной конкуренции
18. Антимонопольное регулирование
19. Спрос и факторы, его определяющие. Ценовые и неценовые детерминанты спроса. Закон спроса.
20. Предложение и факторы его определяющие. Ценовые и неценовые детерминанты предложения
21. Эластичность спроса. Коэффициенты эластичности спроса : по цене, по доходу, перекрестные коэффициенты ценовой эластичности. Товары- субституты и товары-комплименты. Малоценные и нормальные товары, предметы роскоши критерий разграничения.
22. Коэффициенты эластичности предложения. Факторы ценовой эластичности предложения.
23. Равновесие спроса и предложения. Цена равновесия. Государственное регулирование рынка товаров. Влияние налогов и дотаций на рыночное равновесие.
24. Цена в рыночной экономике. Функции цены, виды цен, механизм образования. Теории цены.
25. Взаимовыгодность рыночного обмена: излишек потребителя и излишек производителя
26. Основы теории потребительского поведения. Кардинализм и ординализм. Полезность: общая, средняя и предельная. Законы Госсена.
27. Кривые безразличия и их свойства. Предельная норма замещения. Бюджетное ограничение. Бюджетная линия и ее свойства.
28. Задача потребителя. Равновесие потребителя. Поведение потребителя в условиях изменяющегося денежного дохода и цен.
29. Производство и издержки: экономический и бухгалтерский подходы к издержкам.
30. Изокванта и изокоста. Общий, средний и предельный продукты.
31. Издержки фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Виды издержек: TC, VC, FC, AC, MC.
32. Доходы фирмы: общий, средний, предельный. Максимизация прибыли в краткосрочном периоде. Графический анализ равновесия фирмы в краткосрочном периоде. Фирма – основное звено в рыночной экономике. Теории фирмы.
33. Предпринимательство: экономическое содержание, признаки, виды. Риск в предпринимательстве. Основные формы организации предпринимательства.
34. Формирование предпринимательского капитала. Крутооборот и оборот капитала.
35. Основной и оборотный капитал.
36. Накопление предпринимательского капитала. Факторы накопления. Риск как форма стимулирования использования капитала в рыночных условиях.
37. Экономическое равновесие фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции.
38. Спрос на факторы производства и его особенности.
39. Экономическая природа прибыли. Виды и методы расчета прибыли. Распределение прибыли.
40. Заработная плата: сущность, виды, уровень. Теории заработной платы. Особенности ценообразования на рынке труда.
41. Процент на капитал: природа, динамика, факторы. Коммерческий банк и его функции.
42. Земельная рента как доход с земли. Теории ренты. Дифференциальная рента I и II.
43. Неоклассическая теория ренты.
44. Спрос и предложение на землю. Цена земли.

5.2. Темы письменных работ

см. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами контрольной работы, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрена контрольная работа, выполняемая студентами всех форм обучения в I семестре с целью закрепления полученных знаний по курсу, а также развития навыков работы с литературой. Преподаватель может уточнить задание для контрольной работы в соответствии с творческими и производственными

интересами студента.

К экзамену по курсу допускается студент, получивший положительную оценку по контрольной работе. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на контрольную работу и методических указаниях по ее выполнению.

Прохождение студентом экзамена оценивается по пятибалльной системе. Студент случайным образом выбирает экзаменационный билет, содержащий два вопроса. В экзаменационные билеты включаются вопросы исключительно из соответствующего раздела Фонда оценочных средств. В процессе экзамена студенту могут быть заданы дополнительные вопросы (не более трёх) из числа предусмотренных Фондом оценочных средств.

Каждый ответ студента на экзамене должно соответствовать следующим качественным параметрам:

- 1) обладать полнотой содержания и носить логически завершённый характер;
- 2) демонстрировать способность студента грамотно излагать свои мысли, свободно используя искусствоведческую, экономическую, управленческую терминологию;
- 3) ссылаться на использованную им по теме ответа литературу, как минимум в пределах основной и дополнительной литературы, приведенной в настоящей Программе.

Результат прохождения экзамена оценивается на:

«отлично», если все ответы студента, включая как основные, так и дополнительные вопросы (здесь и далее), соответствует всем трём качественным параметрам;

«хорошо», если более чем к половине его ответов предъявляются несущественные замечания (касающиеся одного из трёх качественных параметров);

«удовлетворительно», если ко всем его ответам предъявляются несущественные замечания либо существенные замечания (касающиеся двух и более качественных параметров), но не более чем к половине ответов;

«неудовлетворительно», если студент проявляет полную неготовность к ответу хотя бы по одному вопросу, основному или дополнительному, либо существенные замечания предъявляются более чем к половине его ответов.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Кругман, П. Робин. Основы экономикс. – Санкт-Петербург : Питер. – 2012. – 876 с.
2. Мэнкью, Н. Г. Принципы микроэкономики : Учебник для вузов. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2010. – 592 с.
3. Терещенко, О. Н. Основы экономики : Учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Academia, 2014. – 192 с.
4. Экономическая теория : Учебник для вузов / Под ред. А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевича. – Санкт-Петербург : «Питер», 2009. – 560 с.

Дополнительная литература:

1. Аникина, Е.А. Экономическая теория : Учебник / Е. А. Аникина, Л. И. Гавриленко. – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2014. – 413 с. –URL: <http://portal.tpu.ru/SHARED/h/HUBUS/metodichka/tutorial/Anikina.pdf> (дата обращения: 28.04.2021).
2. Курс экономической теории : Учебник / под редакцией проф. Чепурина М. Н., проф. Киселевой Е. А. – 4-е доп. и перераб. – Киров : «АСА», 2000 г. – 752 с. – URL: http://www.need4stud.ru/_dr/1/145_f05b0994c160b95.pdf (дата обращения: 28.04.2021).
3. Макконелл, Р. К., Брю, С. Л. Экономикс : Принципы, проблемы и политика. –14-е издание. – Москва : ИНФРА-М, 2003. – 972 с. – URL: [https://www.academia.edu/8940962/Кэмпбелл_Р._Макконнелл_Стэнли_Л._Брю_Экономикс_13-е_издание_1999_\(дата_обращения:_28.04.2021\)](https://www.academia.edu/8940962/Кэмпбелл_Р._Макконнелл_Стэнли_Л._Брю_Экономикс_13-е_издание_1999_(дата_обращения:_28.04.2021)).
4. Микроэкономика : Учебник / под ред. Е. Б. Яковлевой. – Санкт-Петербург : Бизнес-Пресса, 2012. – 385 с.
5. Природа фирмы : Материалы науч. конференции / Под ред. О. И. Уильямсон, С. Дж. Уинтера. – Москва : Дело, 2001. – 360 с.
6. Робинсон, Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции / Пер. с англ. – Москва : Прогресс, 1986. – 472 с.
7. Чемберлин, Э. Теория монополистической конкуренции : Реориентация теории стоимости. — Москва : Экономика, 1996 – 352 с.
8. Экономическая теория (политическая экономия) : Учебник / Под ред. акад. Г. П. Журавлевой. – 5-е изд. – Москва : Юрайт-издат, 2006. – 593 с.

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

1. Официальный сайт журнала «Вопросы экономики». – URL: <http://www.voprosy.ru> (дата обращения: 28.04.2023).
2. Официальный сайт журнала «Российский экономический журнал». – URL: <http://www.re-j.ru> (дата обращения: 28.04.2023).
3. Официальный сайт журнала «Экономические науки». – URL: <http://ecsn.ru> (дата обращения: 28.04.2023).
4. Официальный сайт газеты «Ведомости». – URL: <http://www.vedomosti.ru/spb/> (дата обращения: 28.04.2023).
5. Официальный сайт газеты «Коммерсантъ». – URL: <http://www.kommersant.ru/daily> (дата обращения: 28.04.2023).
6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – URL: <http://www.gks.ru> (дата обращения: 28.04.2023).
7. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. – URL: <http://www.cbr.ru> (дата обращения: 28.04.2023).
8. Официальный сайт Информационного агентства «Росбизнесконсалтинг». – URL: <http://www.rbc.ru> (дата обращения: 28.04.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Основы экономики» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и первоисточников нормативных материалов.

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

Практические занятия проводятся в форме рассмотрения кейсов по темам, выполнения аудиторных практических заданий, семинарского обсуждения контрольных работ, выполненных студентами.

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение контрольной работы, предусмотренной рабочим учебным планом;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- задание на выполнение работы и методические указания по её выполнению;
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- выборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Экономическая теория и история экономических учений

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4,5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	162	Виды контроля в семестрах: экзамен 3 курсовая работа 3 контрольная работа 2 оценка 2
в том числе:		
аудиторные занятия	108	
самостоятельная	18	
часов на контроль	36	

Программу составил(и):

кандидат экономических наук, профессор Олейникова Алла Павловна

Рабочая программа дисциплины

Экономическая теория и история экономических учений

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Целью курса «Экономическая теория и история экономических учений» является ознакомление студентов с общими закономерностями генезиса и эволюции экономической теории, освоение ее методологии и формирование у студентов экономического мышления, что позволяет адекватно оценить окружающий нас мир. История развития экономической науки, формирование важнейших школ и направлений рассматриваются в контексте общих закономерностей развития человеческой культуры.
2	Задачи курса – освоение студентами проблематики и общей методологии основных школ и направлений экономической теории, осмысление вклада крупнейших экономистов прошлого и настоящего в познание экономической реальности. Изучение практики реформирования экономики, осуществление эффективного перехода к рыночным связям и отношениям, обеспечение интеграции экономики в систему всемирного хозяйства предъявляют высокие требования к экономическим знаниям студентов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Курс «Экономическая теория и история экономических учений» участвует в формировании определенных универсальных и общепрофессиональных компетенций специалиста – продюсера исполнительских искусств. Освоение данной дисциплины является неотъемлемой частью профессиональной подготовки продюсера. Освоение данного курса базируется на том, что студенты владеют курсом «Основы экономики». Одновременно курс создает предпосылки для более глубокого овладения важнейших разделов таких дисциплин как «Экономика культуры», «Предпринимательство», «Основы бухгалтерского учета», «Финансовое обеспечение продюсерской деятельности».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Основы экономики
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Предпринимательство
2	Основы бухгалтерского учета
3	Финансовое обеспечение продюсерской деятельности

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
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
ОПК-2: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.1: Ориентируется в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.2: При реализации профессиональных задач учитывает проблему сохранения культурного наследия
ОПК-2.3: Организует профессиональную деятельность с учетом требований государственной культурной политики
ОПК-4: Способен распознавать художественную, общественную и коммерческую ценность творческого проекта, генерировать идеи создания новых проектов в области экранных или исполнительских искусств
ОПК-4.1: Формирует образ проекта, его цели и задачи
ОПК-4.2: Разрабатывает план реализации проекта, исходя из задач получение максимального художественного уровня в рамках экономических возможностей и перспектив продвижения полученного результата
ПК-6: Способен, опираясь на знания в области экономики, осуществлять производственно-финансовое планирование в организациях культуры и финансовое обеспечение продюсерской деятельности
ПК-6.1: Организует производственно-финансовое планирование организации исполнительских искусств
ПК-6.2: Обеспечивает финансово реализацию проектов и деятельности организации исполнительских искусств в целом

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки;
3.1.2	- этапы становления экономической науки, характер экономических воззрений в докапиталистических обществах, особенности ранних экономико-политических доктрин и первых научных школ экономической ми;
3.1.3	- историю формирования и основные идеи главных направлений современной экономической мысли;

3.1.4	- особенности развития экономической науки в России и вклада российских ученых в развитие мировой экономической мысли;
3.1.5	- закономерности развития производительных сил;
3.1.6	- основные категории и закономерности функционирования национальной и мировой экономики;
3.1.7	- характер и многообразие современного экономического знания, его взаимосвязи с экономической политикой, идеологическими доктринами и национальными культурами;
3.1.8	- принципы принятия и реализации эффективных экономических решений;
3.2	Уметь:
3.2.1	- ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики;
3.2.2	- использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в сфере культуры;
3.2.3	- на основе опыта различных школ экономической мысли анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне;
3.2.4	- ясно формулировать собственную позицию по важнейшим дискуссионным вопросам экономической теории;
3.2.5	- ориентироваться в современных идейно-теоретических и экономико-политических дискуссиях, определять место теоретических концепций и экономико-политических доктрин в структуре основных школ и направлений экономической мысли;
3.2.6	- оценивать экономические идеи и экономико-политические доктрины с учетом их идеологических и ценностных предпосылок и сферы применимости;
3.3	Владеть:
3.3.1	- понятийным аппаратом экономической теории и истории экономических учений и важнейшими терминами основных школ и направлений экономической мысли;
3.3.2	- методологическими подходами к выбору теоретического инструментария, соответствующего решаемой задаче;
3.3.3	- навыками поиска и использования информации об экономических концепциях в разрезе исторических эпох и направлений (школ) экономической мысли;
3.3.4	- методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда;
3.3.5	- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических моделей;
3.3.6	- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. История экономических учений		
1.1	Введение, основные этапы развития экономической мысли. Экономическая мысль древнего Востока /Лек/	2	2
1.2	Меркантилизм как первая школа политической экономии /Лек/	2	4
1.3	Зарождение и основные этапы становления классической политической экономии /Лек/	2	4
1.4	Экономическое учение А. Смита /Лек/	2	4
1.5	Развитие и завершение классической политической экономии в постмануфактурный период /Лек/	2	2
1.6	Экономический романтизм. Экономические взгляды социалистов – утопистов. Немецкая историческая школа /Лек/	2	4,5
1.7	Экономическая теория К. Маркса /Лек/	2	4,5
1.8	Возникновение и эволюция неоклассического направления /Лек/	2	4,5
1.9	Кейнсианство /Лек/	2	4,5
1.10	Современный либерализм и неоклассические теории /Лек/	2	6
1.11	Социально-институциональное направление в современной экономической теории /Лек/	2	4
1.12	Экономическая мысль в России /Лек/	2	4
1.13	Самостоятельная работа /Ср/	2	6
	Раздел 2. Экономическая теория (макрэкономика)		
2.1	Введение в макроэкономику /Лек/	3	2
2.2	Цели и инструменты макроэкономической политики /Лек/	3	2
2.3	Система макроэкономических взаимосвязей в национальной экономике /Лек/	3	2
2.4	Рынок товаров и услуг /Лек/	3	5
2.5	Потребление. Сбережения. Инвестиции. Теория мультипликатора- акселератора /Лек/	3	6
2.6	Макроэкономическая нестабильность. Циклическое развитие экономики. Занятость и безработица. Инфляция /Лек/	3	6
2.7	Современные проблемы экономического роста /Лек/	3	4
2.8	Денежно-кредитная система и монетарная политика государства. Рынок денег и финансовых активов /Лек/	3	6
2.9	Финансовая система и финансовая политика /Лек/	3	2
2.10	Совокупные доходы населения и социальная политика государства /Лек/	3	5
2.11	Мировозрастные проблемы в экономической теории. Теории мирового хозяйства /Лек/	3	8
2.12	Теория платежного баланса и валютных отношений /Лек/	3	4
2.13	Теория международного движения капиталов и рабочей силы /Лек/	3	4
2.14	Теоретические проблемы международной интеграции /Лек/	3	4
2.15	Самостоятельная работа /Ср/	3	12
2.16	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	3	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету: (Раздел I. История экономических учений)

1. Предмет и методология истории экономических учений. Основные этапы развития экономической науки.
2. Экономические учения древнего Востока.
3. Развитие экономической мысли Античного мира и Средневековья.
4. Меркантилизм как система экономических взглядов. Ранний и поздний меркантилизм: общие черты и различия.
5. Предпосылки возникновения классической школы. Классическая школа: общие признаки и этапы развития.
6. Экономические воззрения У. Петти и П. Буагильбера.
7. Школа физиократов. Экономические воззрения Ф. Кенэ и А. Тюрго.
8. Экономическое учение А. Смита: общая характеристика. Теория стоимости А. Смита.
9. Концепция «экономического человека» и «невидимой руки». Догма Смита. Теория налогообложения и роль государства. Идеи А. Смита как базис экономического либерализма.
10. Д. Риккардо – экономист эпохи промышленной революции. Экономические взгляды Д. Риккардо: анализ стоимости и цены, теория распределения доходов. Закон сравнительных преимуществ в международной торговле.
11. Экономические взгляды Ж. Б. Сэя: закон рынков, теория трех факторов производства.
12. Т. Р. Мальтус и его теория народонаселения.
13. Завершение классической политической экономии. Экономическое учение Д. С. Милля.
14. Экономическое учение К. Маркса. Теория стоимости и прибавочной стоимости, теория воспроизводства, теория денег, теория народонаселения.
15. Экономический романтизм Ш.Л.С. де Сисмонди. Экономическая доктрина П. Прудона.
16. Основные этапы и исторические предпосылки становления утопического социализма. Взгляды А. де Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна.
17. Историческая школа.
18. Маржинальная революция: содержание и основные этапы.
19. Первый этап маржинальной революции. Австрийская школа. К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер
20. Маржинализм. Лозаннская школа Л. Вальрас, В. Парето.
21. Завершение маржинальной революции и формирование неоклассической школы. Экономическое учение С. Джевонса и А. Маршалла
22. Маржинализм. Англо-американская школа. Теория предельной производительности Дж.Б. Кларка.
23. Кейнсианство: причины возникновения и основные идеи. Теория эффективного спроса, эффект мультипликатора. Некейнсианство. Эволюция кейнсианства.
24. Неолиберализм. В. Ойкен, Ф. Хайек.
25. Кризис кейнсианства и возникновение неоконсерватизма.
26. Современный монетаризм. Экономические взгляды М. Фридмена.
27. Теория рациональных ожиданий.
28. Ранний институционализм.
29. Неоинституционализм. Экономические концепции Д. Гелбрейта и Р. Коуза. Теория общественного выбора Дж. Бьюкенена.
30. Развитие экономической мысли в России (конец 19 – начало 20 вв.) Экономические взгляды М.И. Туган-Барановского, А.В. Чаянова.
31. В.И. Ленин об империализме и развитии социализма. Теория «длинных волн» Н.Д. Кондратьева.
32. Разработки Е.Е. Слуцкого, Л.В. Канторовича, В.В. Леонтьева.
33. Теоретические проблемы переходной экономики.

Вопросы к экзамену: (Раздел II. Экономическая теория (макрэкономика))

1. Предмет и метод макроэкономики.
2. ВВП и методы его исчисления.
3. ВВП и другие показатели национального счетоводства. Номинальный и реальный ВВП.
4. Модель народнохозяйственного кругооборота доходов и расходов. Основные макроэкономические тождества.
5. Совокупный спрос (AD) и его структура. Кривая совокупного спроса. Ценовые и неценовые факторы совокупного спроса.
6. Совокупное предложение (AS). Кривая совокупного предложения. Факторы совокупного предложения.
7. Рынок благ. Равновесие на рынке благ. Реакция экономической системы на нарушение равновесия на рынке благ. Эффект храповика.
8. Потребление и сбережения. График потребления и сбережений. MPC, MPS, APC, APS.
9. Инвестиции и их функциональное значение. Виды инвестиций. Факторы, влияющие на величину спроса на инвестиции. Мультипликатор инвестиций.
10. Теория экономического цикла. Понятие экономического цикла, причины цикличности. Фаза цикла, виды циклов. Особенности современных экономических кризисов.
11. Труд как ресурс рыночной экономики. Схема занятости населения. Занятость и безработица.
12. Рынок труда. Классическая и кейнсианская концепции занятости. Причины существования устойчивой безработицы
13. Экономические и социальные последствия безработицы. Государственная политика занятости Человеческий капитал.
14. Инфляция: сущность, причины и виды. Инфляция спроса и инфляция предложения.
15. Социальные и экономические последствия инфляции. Кривая Филипса. Антиинфляционная политика.
16. Экономический рост: сущность, факторы, типы. Последствия экономического роста.
17. Глобальные тенденции экономического роста.
18. Рынок денег и его отличие от рынка товаров. Деньги: сущность и функции. Ликвидность денег. Денежная масса и ее измерение. Структура денежной массы.

19. Предложение денег. Основные инструменты регулирования денежной массы. Краткосрочная и долгосрочная кривые предложения денег.
20. Спрос на деньги. Эволюция концепций спроса на деньги.
21. Равновесие на рынке денег. «Дорогие» и «дешевые» деньги.
22. Ценные бумаги: сущность, виды. Рынок ценных бумаг.
23. Банки и их классификация. Роль и функции банков. Пассивные и активные операции банков. Банковская прибыль.
24. Денежно-кредитная политика. Кредит и его роль в становлении рыночных отношений. Формы кредита.
25. Финансовая система и ее структура. Финансы их сущность и роль в экономике.
26. Государственный бюджет и государственный долг.
27. Фискальная политика: виды и цели фискальной политики.
28. Социально-экономическая сущность налогов. Принципы и формы налогообложения. Кривая Лаффера.
29. Социальная политика государства: содержание и цели. Виды и источники доходов. Кривая Лоренца.
30. Мировое хозяйство и его структура.
31. Теории внешней торговли. Торговая политика. Современный протекционизм. Особенности внешней торговли России.
32. Платежный баланс и его структура. Валютные курсы. Паритет покупательной способности.
33. Международная валютная система и этапы ее развития.
34. Международное движение капитала, его причины, механизм и последствия.
35. Международная трудовая миграция
36. Проблемы международной интеграции. Европейское экономическое сообщество, его эволюция и проблемы.

5.2. Темы письменных работ

см. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрены контрольная и курсовая работы, которые выполняются соответственно во II и в III семестрах студентами всех форм обучения.

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами контрольной и курсовой работ, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Промежуточная аттестация по первой части дисциплины проводится в форме зачета вне сессии, по второй части дисциплины – по форме экзамена.

Для получения зачета на промежуточной аттестации студент должен выполнить на положительную оценку контрольную работу и показать удовлетворительные знания по любому из вопросов, приведенных в фонде оценочных средств. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на контрольную работу и методических указаниях по ее выполнению.

К экзамену по второй части курса допускается студент, получивший зачет по первой части курса и получивший положительную оценку по курсовой работе. Критерии оценивания курсовой работы приведены в Задании на курсовую работу и методических указаниях по ее выполнению. Прохождение студентом экзамена оценивается по пятибалльной системе.

Студент случайным образом выбирает экзаменационный билет, содержащий два вопроса. В экзаменационные билеты включаются вопросы исключительно из соответствующего раздела Фонда оценочных средств. В процессе экзамена студенту могут быть заданы дополнительные вопросы (не более трёх) из числа предусмотренных Фондом оценочных средств.

Каждый ответ студента на экзамене должно соответствовать следующим качественным параметрам:

- 1) обладать полнотой содержания и носить логически завершённый характер;
- 2) демонстрировать способность студента грамотно излагать свои мысли, свободно используя искусствоведческую, экономическую, управленческую терминологию;
- 3) ссылаться на использованную им по теме ответа литературу, как минимум в пределах основной и дополнительной литературы, приведенной в настоящей Программе.

Результат прохождения экзамена оценивается на:

«отлично», если все ответы студента, включая как основные, так и дополнительные вопросы (здесь и далее), соответствует всем трём качественным параметрам;

«хорошо», если более чем к половине его ответов предъявляются несущественные замечания (касающиеся одного из трёх качественных параметров);

«удовлетворительно», если ко всем его ответам предъявляются несущественные замечания либо существенные замечания (касающиеся двух и более качественных параметров), но не более чем к половине ответов;

«неудовлетворительно», если студент проявляет полную неготовность к ответу хотя бы по одному вопросу, основному или дополнительному, либо существенные замечания предъявляются более чем к половине его ответов.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел I. История экономических учений

Основная литература:

1. Бартевев, С. А. История экономических учений : учебник / С. А. Бартевев. – Москва : Магистр: Инфра-М, 2013. – 476 с.
2. Гловели, Г. Д. История экономических учений : Учеб. пособие для бакалавров / Г. Д. Гловели. – Москва : Юрайт, 2013. – 778 с.
3. Рассел, Джесси. История экономических учений / Джесси Рассел. – Москва : Книга по требованию, 2012. – 250 с.
4. Синельник, Л. В. История экономических учений : учебное пособие / Л. Синельник. – Москва : КноРус, 2012. – 288 с.
5. Ядгаров, Я. С. История экономических учений : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим и управленческим специальностям / Я. С. Ядгаров. – Москва : Инфра-М, 2011. – 478 с.

Дополнительная литература:

1. История экономических учений : Учебник. – Москва : Высшая школа, 2013. – 560 с.
2. История экономических учений : учеб. для бакалавров / под ред. А. К. Голикова, Б. А. Исаева. – Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 430 с.
3. История экономических учений / Под редакцией Квасова А. С. М. – Москва : Юнити-Дана, 2011. – 496 с.
4. Носова, С. С. Экономическая теория : Дистанционное обучение : Учеб. пособие / С. С. Носова. – Москва : КНОРУС, 2013. – 254 с.
5. Титова, Н. Е. История экономических учений / Н. Титова. – Москва : Владос, 2013. – 288 с.
6. Холопов, А. В. История экономических учений / А.В. Холопов. – Москва : Рид Групп, 2011. – 464 с.

Раздел II. Экономическая теория (макрэкономика)

Основная литература:

1. Агапова, Т. А. Макрэкономика : Учебник / Т. А. Агапова, С. Ф. Серегина. – Москва : МФПУ Синергия, 2013. – 560 с.
2. Аносова, А. В. Макрэкономика : Сборник задач и упражнений : Практическое пособие / А. В. Аносова, И. А. Ким; [Под ред. С. Ф. Серегина]. – Москва : Юрайт, 2013. – 154 с.
3. Мэнкью, Н. Г. Макрэкономика / Н. Г. Мэнкью, М. Тейлор; пер. с англ. А. П. Смольский. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 560 с.
4. Тарасевич, Л. С. Макрэкономика : Учебник для бакалавров / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский. – Москва : Юрайт, 2013. – 686 с.

Дополнительная литература:

1. Аносова, А. В. Макрэкономика : Учебник для бакалавров / А. В. Аносова, И. А. Ким, С. Ф. Серегина. – Москва : Юрайт, 2013. – 521 с.
2. Антипина, О. Н. Макрэкономика: Учебник / О. Н. Антипина, Н. А. Миклашевская. – Москва : ДиС, 2012. – 496 с.
3. Басовский, Л. Е. Макрэкономика : Учебник / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 202 с.
4. Бродский, Б. Е. Макрэкономика : Продвинутый уровень : Курс лекций / Б. Е. Бродский. – Москва : Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2012. – 336 с.
5. Васильев, В. П. Макрэкономика : Учебное пособие / В. П. Васильев, Ю. А. Холоденко. – Москва : ДиС, 2012. – 208 с.
6. Воронин, А. Ю. Макрэкономика – I : Учебное пособие / А. Ю. Воронин. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 110 с.
7. Гусейнов, Р. М. Макрэкономика : Учебное пособие для бакалавров / Р. М. Гусейнов, В. А. Семенихина. – Москва : Омега-Л, 2014. – 254 с.
8. Даниленко, Л. Н. Экономическая теория : Курс лекций по микро- и макрэкономике : Учебное пособие / Л. Н. Даниленко. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 576 с.

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

1. Официальный сайт журнала «Вопросы экономики». – URL: <http://www.vopreco.ru> (дата обращения: 18.05.2023).
2. Официальный сайт журнала «Российский экономический журнал». – URL: <http://www.re-j.ru> (дата обращения: 18.05.2023).
3. Официальный сайт журнала «Экономические науки». – URL: <http://ecsn.ru> (дата обращения: 18.05.2023).
4. Официальный сайт газеты «Ведомости». – URL: <http://www.vedomosti.ru/spb/> (дата обращения: 18.05.2023).
5. Официальный сайт газеты «Коммерсант». – URL: <http://www.kommersant.ru/daily> (дата обращения: 18.05.2023).
6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Росстат]. – URL: <https://rosstatistika.ru> (дата обращения: 18.05.2023).
7. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. – URL: <http://www.cbr.ru> (дата обращения: 18.05.2023).
8. Официальный сайт Информационного агентства «Росбизнесконсалтинг». – URL: <http://www.rbc.ru> (дата обращения: 18.05.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по темам, с которыми студенты познакомились в ходе практик, проводятся в интерактивной форме.

Практические занятия проводятся в форме рассмотрения кейсов по темам, выполнения аудиторных практических заданий, семинарского обсуждения контрольных и курсовых работ, выполненных студентами.

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение контрольной работы и курсовой работы, предусмотренных рабочим учебным планом;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- задание на выполнение контрольной и курсовой работы и методические указания по их выполнению;
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Экономическая теория и история экономических учений» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и первоисточников лекционных материалов.

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Экономика культуры

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **6 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	216	Виды контроля в семестрах: курсовая работа 3,4 зачет с оценкой 3 экзамен 4
в том числе:		
аудиторные занятия	112	
самостоятельная часов на контроль	59 45	

Программу составил(и):

*кандидат экономических наук, профессор Олейникова Алла Павловна
б/с, преподаватель Преснякова Оксана Вячеславовна*

Рабочая программа дисциплины

Экономика культуры

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Целью освоения курса «Экономика культуры» является воспитание грамотного образованного специалиста – менеджера организации исполнительских искусств, понимающего как общие закономерности развития экономики, так и специфику экономических отношений в отраслях культуры и искусства.
2	Одной из важнейших задач курса является знакомство студентов с основами экономической теории культурной деятельности, позволяющими понять роль культуры в развитии цивилизованного общества, обязанности государства по ее поддержке, обосновать пути и методы такой поддержки. Кроме того, студенты должны получить представление об отраслевой специфике культуры, связанной с особенностями экономического функционирования различных субъектов культурной деятельности, использования организациями культуры всех видов ресурсов: трудовых, финансовых, материальных.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Освоение данного курса является важным для профессиональной подготовки выпускника. Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения таких дисциплин как «Основы экономики», «Экономическая теория и история экономических учений», «История», «Философия», «Иностранный язык» (преимущественно английский). Кроме того, знание места культуры в рыночной системе отношений, понимание особенностей ее взаимодействия с разными видами рынков, знакомство с имущественными и трудовыми отношениями в этой сфере, с особенностями ее финансирования и налогообложения готовит студентов к изучению ряда курсов цикла специальных дисциплин, таких как: «Менеджмент в сфере культуры», «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской деятельности», «Управление персоналом», «Основы бухгалтерского учета» и др.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Основы экономики
2	Экономическая теория и история экономических учений
3	Философия
4	Иностранный язык
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Основы бухгалтерского учета
2	Маркетинг, PR и реклама
3	Менеджмент
4	Управление персоналом

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий
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
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
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-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
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.1: Анализирует основные тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств
ОПК-1.2: Интерпретирует исторические тенденции развития экранных искусств и исполнительских искусств в контексте других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.3: Осмысляет и критически оценивает основные этапы развития отечественного и зарубежного кинематографа, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств

ОПК-2: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.1: Ориентируется в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.2: При реализации профессиональных задач учитывает проблему сохранения культурного наследия
ОПК-2.3: Организует профессиональную деятельность с учетом требований государственной культурной политики
ОПК-4: Способен распознавать художественную, общественную и коммерческую ценность творческого проекта, генерировать идеи создания новых проектов в области экранных или исполнительских искусств
ОПК-4.1: Формирует образ проекта, его цели и задачи
ОПК-4.2: Разрабатывает план реализации проекта, исходя из задач получение максимального художественного уровня в рамках экономических возможностей и перспектив продвижения полученного результата
ПК-4: Способен использовать правовые знания и практические умения для формирования устойчивых вертикальных и горизонтальных связей с участниками творческого процесса и партнерами, в том числе, государственными (муниципальными) институциями
ПК-4.1: Использует различные способы мотивации участников творческого процесса
ПК-4.2: Налаживает продуктивные связи с партнёрами проекта
ПК-6: Способен, опираясь на знания в области экономики, осуществлять производственно-финансовое планирование в организациях культуры и финансовое обеспечение продюсерской деятельности
ПК-6.1: Организует производственно-финансовое планирование организации исполнительских искусств
ПК-6.2: Обеспечивает финансово реализацию проектов и деятельности организации исполнительских искусств в целом

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики государства;
3.1.2	- теоретические основы государственного регулирования экономики и особенности экономической политики российского государства в сфере культуры;
3.1.3	- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладной экономики;
3.1.4	- теоретические и методологические основы, закономерности функционирования экономики культуры;
3.1.5	- основные условия, показатели, особенности и модели экономической и финансовой деятельности организаций сферы культуры;
3.1.6	- социально-экономическую сущность субсидирования организаций культуры;
3.1.7	- механизмы государственной поддержки и рыночные механизмы в сфере культуры;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- применять терминологию, лексику и основные категории теории предпринимательства и экономики;
3.2.2	- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций;
3.2.3	- предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;
3.2.4	- принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов;
3.2.5	- использовать принципы, законы и модели экономической теории для анализа развития экономики культуры;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и формированию результатов деятельности организации;
3.3.2	- экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и государства.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Основы теории экономики культуры		
1.1	Введение /Лек/	3	4
1.2	Основы рыночной экономики и экономическая роль государства /Лек/	3	4
1.3	Структура отрасли и субъекты культурной деятельности /Лек/	3	6
1.4	Теория общественных благ /Лек/	3	6
1.5	Спрос, предложение, равновесие /Лек/	3	8

1.6	Мериторные товары. Экономическая социодинамика /Лек/	3	6
1.7	Особенности функционирования сферы культуры в России /Лек/	3	6
1.8	Экономический потенциал культуры в России /Лек/	3	6
1.9	Ресурсный потенциал сферы культуры /Лек/	3	6
1.10	Основные фонды организаций культуры. Издержки организаций культуры и искусства. Конкуренция в сфере культуры /Лек/	3	8
1.11	Самостоятельная работа /Ср/	3	39
1.12	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	3	9
	Раздел 2. Экономика объектов культуры		
2.1	Экономика культуры – отраслевой аспект /Лек/	4	2
2.2	Экономическая и культурная деятельность: проблемы взаимосвязи /Лек/	4	2
2.3	Структура отрасли и субъекты культурной деятельности /Лек/	4	2
2.4	Основные показатели ключевых отраслей культуры /Лек/	4	3
2.5	Структура затрат и уровень цен /Лек/	4	6
2.6	Система подготовки и уровень доходов работников культуры /Лек/	4	3
2.7	Государственная культурная политика и модели поддержки культуры /Лек/	4	6
2.8	Государственное управление сферой культуры /Лек/	4	8
2.9	Государственное финансирование организаций культуры /Лек/	4	8
2.10	Внебюджетные источники финансовых ресурсов культуры /Лек/	4	8
2.11	Налоговое регулирование в культуре /Лек/	4	4
2.12	Самостоятельная работа /Ср/	4	20
2.13	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету с оценкой:

- 1 Роль государства в смешанной экономике
- 2 Общая характеристика теории общественных товаров
- 3 Особенности результатов потребления культурных благ.
- 4 Основы мериторики. Мериторика и социальный интерес
- 5 Принципы экономической социодинамики
- 6 Культурные блага и социальные интересы.
- 7 Место экономики культуры в системе экономических наук.
- 8 Особенности становления и развития экономики культуры в России.
- 9 Сущность экономики культуры.
- 10 Особенности факторных рынков в сфере культуры: рынка труда, рынка капитала, отношений собственности.
- 11 Виды культурной деятельности. Структура управления и органы культуры.
- 12 Виды организаций культуры и их правовой статус.
- 13 Некоммерческие организации и их роль в развитии культуры.
- 14 Признаки дифференциации организационно-правовых форм некоммерческих организаций.
- 15 Устав, учредительный договор и договор с учредителем как важнейшие документы, регламентирующие деятельность организаций культуры России.
- 16 Принципы, формы и системы оплаты труда в культуре
- 17 Полномочия органов власти в вопросах оплаты труда.
- 18 Источники финансовых ресурсов культуры.
- 19 Конкуренция в сфере культуры.

Вопросы к экзамену:

- 1 Система экономики отраслей: система отраслей национальной экономики, круг проблем отраслевой экономики.
- 2 Виды и функции культурной деятельности. Проблема систематизации видов культурной деятельности.
- 3 Структура отрасли и субъекты культурной деятельности.
- 4 Объем предложения рынка культурных услуг. Показатели выпуска ключевых отраслей.
- 5 Структура затрат и уровень цен. Функции цены в отраслях культуры.
- 6 Система подготовки и уровень доходов работников культуры.
- 7 Государственная культурная политика и модели поддержки культуры
- 8 Государственное управление сферой культуры.
- 9 Объективность внешнего финансирования культуры.
- 10 Мировые модели финансирования культуры. Роль государства в процессе финансирования культуры.
- 11 Изменение системы финансирования организаций культуры России в 1980-ые – 1990-ые годы.
- 12 Порядок и формы финансирования культурной деятельности. Бюджетное финансирование государственных и муниципальных учреждений культуры.
- 13 Проектное финансирование культурной деятельности.
- 14 Финансирование культуры в рамках федеральных и региональных целевых программ
- 15 Внебюджетные источники финансовых ресурсов культуры
- 16 Доходы от реализации культурных благ и дополнительных услуг населению.
- 17 Донорская поддержка культурной деятельности. Фандрейзинг.
- 18 Коммерческий сектор культуры России.
- 19 Основные недостатки системы финансирования культуры России на современном этапе. Возможные пути их преодоления.
- 20 Направления налогового регулирования в культуре. Налогообложение организаций культуры.
- 21 Налогообложение «доноров». Налогообложение работников культуры и деятелей искусства.
- 22 Изменение налоговой политики российского государства по отношению к культуре во второй половине 1990-ых годов.
- 23 Основные проблемы налогообложения организаций культуры на современном этапе
- 24 Налоговый протекционизм как важнейший элемент культурной политики демократического общества.

5.2. Темы письменных работ

См. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрены курсовые работы, которые выполняются студентами всех форм обучения в III и в IV семестрах.

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами курсовой работы по каждому семестру, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Промежуточная аттестация по первой части дисциплины проводится в форме дифференцированного зачета, по второй части дисциплины в форме экзамена.

Для получения зачета на промежуточной аттестации студент должен выполнить на положительную оценку курсовую работу и показать знания по вопросам к зачету, приведенным в фонде оценочных средств. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на курсовую работу и методических указаниях по ее выполнению.

К экзамену по второй части курса допускается студент, получивший зачет по первой части курса и получивший положительную оценку по второй курсовой работе. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на курсовую работу и методических указаниях по ее выполнению. Прохождение студентом экзамена оценивается по пятибалльной системе. Студент случайным образом выбирает экзаменационный билет, содержащий два вопроса. В экзаменационные билеты включаются вопросы исключительно из соответствующего раздела Фонда оценочных средств. В процессе экзамена студенту могут быть заданы дополнительные вопросы (не более трёх) из числа предусмотренных Фондом оценочных средств.

Каждый ответ студента на экзамене должно соответствовать следующим качественным параметрам:

- 1) обладать полнотой содержания и носить логически завершённый характер;
- 2) демонстрировать способность студента грамотно излагать свои мысли, свободно используя искусствоведческую, экономическую, управленческую терминологию;
- 3) ссылаться на использованную им по теме ответа литературу, как минимум в пределах основной и дополнительной литературы, приведенной в настоящей Программе.

Результат прохождения экзамена оценивается на:

«отлично», если все ответы студента, включая как основные, так и дополнительные вопросы (здесь и далее), соответствует всем трём качественным параметрам;

«хорошо», если более чем к половине его ответов предъявляются несущественные замечания (касающиеся одного из трёх качественных параметров);

«удовлетворительно», если ко всем его ответам предъявляются несущественные замечания либо существенные замечания (касающиеся двух и более качественных параметров), но не более чем к половине ответов;

«неудовлетворительно», если студент проявляет полную неготовность к ответу хотя бы по одному вопросу, основному или дополнительному, либо существенные замечания предъявляются более чем к половине его ответов.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативно-правовые акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации : [в 4-х ч.] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 14.05.2019).
2. О благотворительной деятельности и благотворительных организациях : Федеральный Закон от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/ (дата обращения: 14.05.2023).
3. О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об автономных учреждениях» : Федеральный Закон от 3 ноября 2006 г. № 175-ФЗ. – URL: <http://base.garant.ru/12150427/> (дата обращения: 14.05.2023).
4. О государственной поддержке кинематографии в Российской Федерации : Федеральный Закон от 22 августа 1996 г. N 126-ФЗ. – URL: <http://base.garant.ru/10135918/> (дата обращения: 14.05.2023).
5. О государственной поддержке средств массовой информации и книгоиздания в РФ Федеральный Закон от 01.12.1995 N 191-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8480/ (дата обращения: 14.05.2023).
6. О меценатской деятельности : Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. N 327-ФЗ. – URL: <https://rg.ru/2014/11/07/mecenat-dok.html> (дата обращения 14.05.2023).
7. О некоммерческих организациях : Федеральный Закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/ (дата обращения: 14.05.2023).
8. Об автономных учреждениях : Федеральный Закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63635/ (дата обращения: 14.05.2023).
9. Об общественных объединениях : Федеральный Закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/ (дата обращения: 14.05.2023).
10. Основы законодательства Российской Федерации о культуре : Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-I. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/ (дата обращения: 14.05.2023).

Основная литература:

1. Ваганова Н. К., Дымникова А. И. Предпринимательство в культуре. – Санкт-Петербург : СПГУЭФ, 2002. – 93 с.
2. Востряков Л. Е. Государственная культурная политика : Понятие и модели : Монография – Санкт-Петербург : Изд-во СЗИ РАНХиГС, 2011. – 168 с.
3. Дымникова А. И. Управление культурой в рыночной экономике. – Санкт-Петербург : СПбУЭиФ, 2000. – 326 с.
4. Дымникова А. И. Иксанов, А. Г. Ресурсное обеспечение учреждений культуры в условиях рыночной экономики. – Москва : Театралис, 2008. – 188 с.
5. Налоги и налоговая система Российской Федерации : Учебное пособие / Под ред. Б. Х. Алиева, Х. М. Мусаевой. – Москва : Юнити-Дана, 2014. – 439 с.
6. Экономика культуры : учебник / Р. С. Гринберг, и др., Гос. ин-т искусствознания ; Отв. ред. А. Я. Рубинштейн . – Москва : Слово, 2005 . – 608 с

Дополнительная литература:

1. Дымникова А. И. Состояние третьего сектора культуры в Санкт-Петербурге на примере анализа деятельности организаций, занимающихся театральным делом // Негосударственные некоммерческие организации в Санкт-Петербурге : Информационно-аналитический отчет. – Санкт-Петербург : ЦРНО, 2004. – С. 58-64.
2. Игнатъева Е. Л. Экономика культуры : Учебное пособие. – Москва : ГИТИС, 2004.
3. Кондраков Н. П., Кондраков И. Н. Налоги и налогообложение в схемах и таблицах : Учебное пособие. – Москва : Проспект, 2014. – 217 с.
4. Культура и будущее России : Новый взгляд : Доклад председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры А. А. Калягина // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2008. – № 2. – С. 75-97.
5. Культурная политика и культурный менеджмент : Кол. монография. СПГАТИ. – Санкт-Петербург : Экстрапринт, 2003. – 124 с.
6. Культурная политика в Европе : Выбор стратегии и ориентиры : Сб. материалов. – Москва : Либерия, 2002. – 240 с.
7. Культурный туризм в Санкт-Петербурге : Настоящее и будущее : Сб. научных статей. – Санкт-Петербург : Левша, 2003. – 76 с.
8. Экономические основы культурной деятельности : Индивидуальные предпочтения и общественный интерес / Под общей ред. А. Я. Рубинштейна; Гос. институт искусствознания. В 3-х т. – Т. 2. Экономическая политика в сфере культуры : Новый век – новый взгляд. – Санкт-Петербург : Алатейя, 2002. – 448 с.
9. Художественная жизнь современного общества. В 4 т. / Ред. А. Я. Рубинштейн; РАН, Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры РФ. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 1998. – Т. 3. Искусство в контексте социальной экономики. – 352 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL: <https://culture.gov.ru> (дата обращения: 14.05.2023).
2. Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. – URL: <http://www.cultmanager.ru/> (дата обращения: 14.05.2023).
3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. – URL: <https://www.nalog.gov.ru/rn47/> (дата обращения: 14.05.2023).
4. Налоговые изменения с 2015 года : Сайт GAAP. – URL: http://gaap.ru/articles/Nalogovye_izmeneniya_s_2015_goda/ (дата обращения: 14.05.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по темам, с которыми студенты познакомились в ходе практик, проводятся в интерактивной форме. Практические занятия проводятся в форме рассмотрения кейсов по темам, выполнения аудиторных практических заданий, семинарского обсуждения контрольных и курсовых работ, выполненных студентами.

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение курсовых работ, предусмотренных рабочим учебным планом;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- задание на выполнение курсовых работ и методические указания по их выполнению;
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Экономика культуры» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников нормативных материалов – законов, приказов, правил, инструкций.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых нормативов, примеров ситуаций в конкретных творческих организациях, в которых работали или проходили практику студенты.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Статистика культуры

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах: зачет 4 контрольная работа 4
в том числе:		
аудиторные занятия	26	
самостоятельная часов на контроль	37 9	

Программу составил(и):

б/с, ст. преподаватель Свирид Татьяна Вадимовна

Рабочая программа дисциплины

Статистика культуры

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель курса – научить студентов – будущих театральных продюсеров – выявлять и анализировать данные, характеризующие основные тенденции в развитии отрасли культуры и искусства, организаций исполнительских искусств.
2	Задачами курса являются: • Ознакомление студентов со структурой органов управления государственной статистикой в Российской Федерации. • Изучение существующей в Российской Федерации структуры и принципов составления статистической отчетности, а также системы показателей статистики на всех уровнях экономики. • Ознакомление студентов с реальными параметрами, характеризующими финансово-хозяйственную деятельность субъектов сферы культуры. • Обучение студентов практическому применению методов статистического исследования. • Развитие навыков работы со статистическими данными и использованием разнообразных источников статистической информации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
<p>Курс «Статистика культуры» является базовой дисциплиной профессионального цикла в подготовке продюсеров исполнительских искусств, формирующей у студентов представления о статистике как научной дисциплине и области практической деятельности, позволяющей собирать и обрабатывать реальную информацию о деятельности организаций исполнительских искусств.</p> <p>Курс преподается после освоения студентами таких дисциплин, как «Экономико-математические методы планирования и управления», «Экономическая теория», «Экономика культуры», «Организационно-правовые формы организаций исполнительских искусств», а также в процессе освоения студентами «Основ теории бухгалтерского учета».</p> <p>Курс предшествует преподаванию дисциплин «Управление персоналом», «Производственно-финансовое планирование в организациях культуры», «Социологические методы исследования культуры», «Анализ творческо-производственной и финансовой деятельности организаций исполнительских искусств».</p>	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Экономическая теория и история экономических учений
2	Экономика культуры
3	Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств
4	Экономико-математические методы планирования и управления
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Основы бухгалтерского учета
2	Социологические методы исследования в сфере культуры
3	Производственно-финансовое планирование в организациях культуры
4	Анализ деятельности организаций исполнительских искусств
5	Управление персоналом

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий
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
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
ОПК-2: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.1: Ориентируется в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.2: При реализации профессиональных задач учитывает проблему сохранения культурного наследия
ОПК-2.3: Организует профессиональную деятельность с учетом требований государственной культурной политики
ПК-2: Способен давать квалифицированную оценку проектам в области исполнительских искусств, инициативам членов постановочной группы, творческим работам исполнителей, фестивальным программам, работе организации в целом
ПК-2.1: Сравнивает инициативные предложения членов творческой группы, обеспечивая выбор наиболее перспективных
ПК-2.2: Формирует постановочную группу

ПК-3: Способен рационально организовывать работу всех направлений деятельности организации или проекта в области исполнительских искусств, используя научно обоснованные методы и современные информационные технологии
ПК-3.1: Способствует созданию творческой атмосферы в процессе реализации и продвижения проекта
ПК-3.2: Привлекает специалистов в области сценических и цифровых технологий
ПК-6: Способен, опираясь на знания в области экономики, осуществлять производственно-финансовое планирование в организациях культуры и финансовое обеспечение продюсерской деятельности
ПК-6.1: Организует производственно-финансовое планирование организации исполнительских искусств
ПК-6.2: Обеспечивает финансово реализацию проектов и деятельности организации исполнительских искусств в целом

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - предмет, метод и задачи статистики;
3.1.2 - общие основы статистической науки, принципы организации государственной статистики;
3.1.3 - современные тенденции развития статистического учёта;
3.1.4 - основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации;
3.1.5 - основные формы и виды действующей статистической отчётности в сфере культуры;
3.1.6 - технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально – экономические явления;
3.1.7 - экономические категории и модели, действующие в отраслях культуры и искусства, экономическую стратегию государства по отношению к культуре в условиях модернизации рыночной экономики, хозяйственный механизм деятельности организаций культуры;
3.2 Уметь:
3.2.1 - использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах;
3.2.2 - собирать и регистрировать статистическую информацию;
3.2.3 - проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
3.2.4 - выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные выводы;
3.3 Владеть:
3.3.1 - методологией построения различных видов статистических таблиц и графиков;
3.3.2 - математическими, статистическими и количественными методами решения типовых организационно-управленческих задач;
3.3.3 - навыками комплексного анализа изучаемых социально-экономических явлений и процессов, в том числе с использованием средств персонального компьютера.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. СТАТИСТИКА: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА		
1.1	Статистика: общая характеристика, предмет и задачи. Социально–экономическая статистика. Органы государственной статистики /Лек/	4	0,5
1.2	Система показателей социально–экономической статистики. Статистические закономерности /Лек/	4	2,5
1.3	Методы и организация получения статистической информации /Лек/	4	0,5
1.4	Группировка статистической информации. Единая система классификации и кодирования информации. Обработка статистических данных /Лек/	4	3
1.5	Содержание, виды и структура социально–экономической статистики /Лек/	4	0,5
1.6	Статистическое моделирование и прогнозирование /Лек/	4	2,5
1.7	Самостоятельная работа /Ср/	4	24
	Раздел 2. ОСОБЕННОСТИ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА В ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА		
2.1	Статистика в отрасли культуры и искусства: ее задачи и виды /Лек/	4	1,5
2.2	Содержание и задачи статистической информации отрасли культуры и искусства /Лек/	4	3
2.3	Особенности организации получения статистической информации для статистики отрасли культуры и искусства /Лек/	4	4
2.4	Статистика уровня цен, уровня жизни населения, его потребления, образования населения и др. как содержащие информацию, необходимую для анализа деятельности театральной отрасли /Лек/	4	4
2.5	Статистическая отчетность ОИИ. Бухгалтерские и иные документы организации исполнительских искусств как источник статистического наблюдения /Лек/	4	4
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	4	13
2.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	4	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Статистика: общая характеристика науки и сферы деятельности.
2. Предмет и метод статистики.
3. Органы государственной статистики. Координация деятельности в сфере статистики.
4. Организация получения статистической информации.
5. Бухгалтерский учет как источник статистической информации.
6. Статистический опрос, проведение интервью, мониторинг хозяйственных процессов.
7. Унификация и стандартизация в сфере статистики. Единая система классификации и кодирования информации.
8. Единый государственный регистр предприятий и организаций. Статистика экономических субъектов.
9. Электронная обработка статистической информации. Базы данных.
10. Обработка и анализ статистических данных.
11. Статистические показатели и статистические закономерности.
12. Структура социально-экономической статистики.
13. Внутренняя статистика экономического субъекта. Управленческие задачи внутренней статистики организации.
14. Статистическая отчетность театров.
15. Статистика цен.
16. Статистика рынка труда.
17. Статистика состава населения.
18. Статистика уровня жизни населения.
19. Статистические данные как материал для анализа хозяйственных ситуаций и принятия управленческих решений театральным менеджером.
20. Статистика в отрасли культуры и искусства: ее задачи и направления статистических исследований.

5.2. Темы письменных работ

см. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрена контрольная работа, которая выполняется студентами всех форм обучения в IV семестре.

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами контрольной и курсовой работ, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Промежуточная аттестация по дисциплины проводится в форме зачета.

Для получения зачета на промежуточной аттестации студент должен выполнить на положительную оценку контрольную работу и показать знания по вопросам к зачету, приведенным в фонде оценочных средств. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на контрольную работу и методических указаниях по её выполнению. При проведении зачета студент должен показать удовлетворительные знания по любому из вопросов, приведенных в фонде оценочных средств.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Бычкова, С. Г. Социально-экономическая статистика : Учебник для бакалавров / С. Г. Бычкова. – М. : Юрайт, 2013. – 591 с.
2. Маличенко, И. П. Социально-экономическая статистика с решением типовых задач : Учебное пособие / И. П. Маличенко. – Рн/Д : Феникс, 2010. – 379 с.

Дополнительная литература:

1. Ларина, Т. Н., Кажаяева, Т. И. Статистика культуры как индикатор качества жизни населения : современное состояние и приоритетные направления развития // Интеллект. Инновации. Инвестиции / Т. Н. Ларина, Т. И. Кажаяева. – 2012. – № 2. – С. 147-150.
2. Мелкумов, Я. С. Социально-экономическая статистика : Учебное пособие / Я. С. Мелкумов. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 236 с.
3. Яковлева, А. В. Экономическая статистика : Учебное пособие / А. В. Яковлева. – М. : ИЦ РИОР, 2013. – 95 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL: <https://culture.gov.ru> (дата обращения 14.05.2023).
2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. – URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения 14.05.2023).
3. Официальные сайты организаций культуры Российской Федерации.
4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. –URL: <http://www.gks.ru/> (дата обращения 14.05.2023).
5. Портал отраслевой статистики Минкультуры России. – URL: <http://www.mkstat.ru/> (дата обращения: 14.05.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по темам, с которыми студенты познакомились в ходе практик, проводятся в интерактивной форме. Практические занятия проводятся в форме рассмотрения кейсов по темам, выполнения аудиторных практических заданий, семинарского обсуждения контрольных и курсовых работ, выполненных студентами.

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение контрольной работы, предусмотренной рабочим учебным планом;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- задание на выполнение контрольной работы и методические указания по её выполнению;
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Статистика культуры» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников по проблематике курса.

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Производственно-финансовое планирование в организациях культуры

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах: зачет 5,6 контрольная работа 5,6
в том числе:		
аудиторные занятия	58	
самостоятельная часов на контроль	68	

Программу составил(и):

б/с, старший преподаватель Свирид Татьяна Вадимовна

Рабочая программа дисциплины

Производственно-финансовое планирование в организациях культуры

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель данного курса – подготовка грамотного специалиста-продюсера в области исполнительских искусств, понимающего как общие проблемы развития экономики страны и ее отрасли культуры, так и специфику экономических отношений в организациях исполнительских искусств и – шире, – в организациях культуры.
2	Задачи курса – знакомство студентов с особенностями функционирования организаций культуры в современной социально-экономической ситуации в Российской Федерации и со спецификой финансового планирования их деятельности. Наиболее важным является обучение студентов современным методикам планирования творческо-производственной деятельности государственных и муниципальных организаций исполнительских искусств, ознакомление с основными этапами его реформирования за последние десятилетия. Кроме того, студенты должны получить представление о современной государственной политике в области управления театральным делом, познакомиться с финансовым, ценовым и налоговым механизмами функционирования негосударственных некоммерческих и коммерческих организаций культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Особая значимость данной дисциплины в подготовке продюсера возникает в связи с формированием новых взаимоотношений сферы культуры и государства. Поэтому знание места организаций культуры в рыночной системе отношений, знание особенностей их взаимоотношений с разными типами и видами рынков, знакомство с имущественными и трудовыми отношениями в этой сфере, с особенностями их финансирования и налогообложения послужит профессиональному росту будущего продюсера, а также является основой к дальнейшему изучению ряда дисциплин, таких, как «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской деятельности», «Анализ творческой и производственно-финансовой деятельности организаций исполнительских искусств», «Финансовое обеспечение продюсерской деятельности», «Управление персоналом» и т.п. Дисциплина читается одновременно с курсом «Бухгалтерский учет».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Основы бухгалтерского учета
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Финансовое обеспечение продюсерской деятельности
2	Маркетинг, PR и реклама
3	Анализ деятельности организаций исполнительских искусств
4	Управление персоналом

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	
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	
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	
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-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	
УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон	
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	
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	
ОПК-2: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры	
ОПК-2.1: Ориентируется в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры	
ОПК-2.2: При реализации профессиональных задач учитывает проблему сохранения культурного наследия	

ОПК-2.3: Организует профессиональную деятельность с учетом требований государственной культурной политики
ОПК-4: Способен распознавать художественную, общественную и коммерческую ценность творческого проекта, генерировать идеи создания новых проектов в области экранных или исполнительских искусств
ОПК-4.1: Формирует образ проекта, его цели и задачи
ОПК-4.2: Разрабатывает план реализации проекта, исходя из задач получение максимального художественного уровня в рамках экономических возможностей и перспектив продвижения полученного результата
ОПК-5: Способен, пользуясь полученными знаниями в области культуры и искусства, навыками творческо-производственной деятельности, определять оптимальные способы реализации авторского замысла с использованием технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа или исполнительских искусств
ОПК-5.1: Привлекает авторов произведений к постановочной работе на проекте
ОПК-5.2: Анализирует возможности светового, звукового, технического и видео оборудования площадки для осуществления сценического проекта
ОПК-6: Способен руководить созданием и реализацией творческого проекта в рамках профессиональных компетенций, объединять работу субъектов творческо-производственного процесса для создания эстетически целостного художественного произведения
ОПК-6.1: Разрабатывает концепцию создания творческого проекта
ОПК-6.2: Оценивает перспективность проектов в сфере исполнительских искусств, предлагаемых участниками творческой группы
ПК-6: Способен, опираясь на знания в области экономики, осуществлять производственно-финансовое планирование в организациях культуры и финансовое обеспечение продюсерской деятельности
ПК-6.1: Организует производственно-финансовое планирование организации исполнительских искусств
ПК-6.2: Обеспечивает финансово реализацию проектов и деятельности организации исполнительских искусств в целом

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- основы гражданского, бюджетного, налогового и трудового законодательства;
3.1.2	- теоретические и методологические основы функционирования экономики культуры;
3.1.3	- экономико-математические методы, используемые при планировании;
3.1.4	- критерии влияния государственной культурной политики на финансирование сферы культуры;
3.1.5	- функции продюсера в процессе создания и проката театральной постановки, концертной, цирковой программы;
3.1.6	- содержание производственно-финансовой деятельности организации культуры;
3.1.7	- методы планирования подготовки новых постановок, проката репертуара, производственно-финансовой деятельности организации исполнительских искусств;
3.1.8	- основы финансирования, материального стимулирования, ценообразования, налогообложения, формирования персонала и специфику их функционирования в сфере культуры;
3.1.9	- содержание сметы доходов и расходов организации культуры;
3.2	Уметь:
3.2.1	- анализировать и решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса;
3.2.2	- определять оценку постановочной сложности проекта и его сметной стоимости, оценивать степень возможного риска;
3.2.3	- рассчитать размер субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
3.2.4	- при исполнении обязанностей руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) формировать репертуар, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом);
3.3	Владеть:
3.3.1	- методами планирования и управления производственно-финансовой деятельностью;
3.3.2	- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;
3.3.3	- навыками критической оценки экономических решений, обоснования предложений по их совершенствованию, применяя критерии экономической эффективности и минимизации рисков;
3.3.4	- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов, современными методиками расчета и анализа экономических показателей, характеризующих экономическую деятельность организаций культуры, экономические процессы на отраслевых рынках;
3.3.5	- методологией расчета сметы доходов и расходов организации культуры.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Организации культуры в современной социально-экономической ситуации в Российской Федерации		
1.1	Введение /Лек/	5	2
1.2	Государственная культурная политика Российской Федерации и её влияние на финансирование сферы культуры /Лек/	5	3
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	5	12
	Раздел 2. Финансовая деятельность организаций культуры		
2.1	Содержание финансовой деятельности организации /Лек/	5	3
2.2	Особенности финансовой деятельности организаций культуры /Лек/	5	3
2.3	Доходы организаций исполнительских искусств /Лек/	5	4
2.4	Расходы организаций исполнительских искусств, непосредственно связанные с ведением их основной деятельности /Лек/	5	4
2.5	Расходы на содержание имущества /Лек/	5	3
2.6	Расходы на оплату труда /Лек/	5	4
2.7	Налогообложение в организациях культуры /Лек/	5	4
2.8	Самостоятельная работа /Ср/	5	21
2.9	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	9
	Раздел 3. Особенности производственно-финансовой деятельности государственных учреждений культуры		
3.1	Государственное (муниципальное) задание /Лек/	6	3
3.2	Нормативные затраты /Лек/	6	4
3.3	Эффективный контракт /Лек/	6	4
3.4	Особо ценное движимое имущество /Лек/	6	2
3.5	Расчет размера субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания /Лек/	6	4
3.6	Самостоятельная работа /Ср/	6	17
	Раздел 4. Планирование производственно-финансовой деятельности организаций исполнительских искусств. Документы и принципы		
4.1	Сущность и назначение плановой работы /Лек/	6	1
4.2	Художественная (репертуарная) программа как основа планирования производственно-финансовой деятельности организаций исполнительских искусств /Лек/	6	4
4.3	Специфика финансового планирования в государственных и муниципальных учреждениях в условиях казначейского исполнения бюджетов всех уровней /Лек/	6	4
4.4	Финансовое планирование в проектной деятельности /Лек/	6	2
4.5	Самостоятельная работа /Ср/	6	18
4.6	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	6	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету (5 семестр):

1. Организация исполнительских искусств в современной социально-экономической ситуации в Российской Федерации.
2. Государственная культурная политика Российской Федерации. Основные правовые акты и принципы.
3. Содержание финансовой деятельности предприятия.
4. Источники и структура финансовых ресурсов организации исполнительских искусств (учредители, спонсоры, публика).
5. Финансирование организаций исполнительских искусств публикой. Учет и планирование продажи билетов.
6. Спектр дополнительных платных услуг организаций исполнительских искусств как источник их доходов.
7. Особенности и виды бюджетного финансирования государственного и негосударственного секторов сферы культуры.
8. Донорское финансирование. Мотивы и регламентация.
9. Структура расходов организаций исполнительских искусств.
10. Расходы на создание новой постановки: структура и особенности планирования.
11. Расходы на прокат текущего репертуара: структура и особенности планирования.
12. Расходы на содержание имущества: структура и особенности планирования.
13. Классификация основных фондов организаций исполнительских искусств.
14. Расходы на оплату труда: структура и особенности планирования.
15. Структура заработной платы.
16. Особенности привлечения работника на условиях гражданско-правового договора.
17. Сравнительный анализ норм трудового и гражданско-правового договоров.
18. Налогообложение организаций исполнительских искусств.

Вопросы к зачету (6 семестр):

1. Основные положения Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ.
2. Понятие отраслевых и ведомственных перечней государственных услуг и работ.
3. Цели введения базовых перечней государственных услуг и работ.
4. Сущность государственного (муниципального) задания.
5. Порядок расчета и применения нормативных затрат на оказание государственных услуг.
6. Особенности перехода к применению общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг
7. Эффективный контракт.
8. Особо ценное движимое имущество.
9. Проблемы реализации в сфере культуры Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597.
10. Порядок расчета размера субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.
11. Сущность и назначение плановой работы.
12. Виды и этапы планирования.
13. Принципы и методы планирования.
14. Художественная (репертуарная) программа как основа планирования производственно-финансовой деятельности организаций исполнительских искусств.
15. Специфика планирования в государственных учреждениях в условиях казначейского исполнения бюджетов всех уровней.
16. Расходы государственных учреждений культуры как закупки для государственных нужд.
17. Смета доходов и расходов.
18. План финансово-хозяйственной деятельности.
19. Бизнес-план.
20. Документы и материалы, используемые при планировании в организаций исполнительских искусств.

5.2. Темы письменных работ

см. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Учебным планом по данной дисциплине для студентов всех форм обучения предусмотрены две контрольные работы, которые выполняются в V и VI семестрах студентами очной формы обучения, а в VII и VIII семестрах соответственно – студентами заочной формы обучения.

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами контрольных работ, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Промежуточная аттестация по обеим частям дисциплины проводится в форме зачета в конце каждого семестра.

Для получения зачета на промежуточной аттестации студент должен выполнить на положительную оценку контрольную работу и показать знания по вопросам к зачету, приведенным в фонде оценочных средств. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на контрольную работу и методических указаниях по ее выполнению. При проведении зачета студент должен показать удовлетворительные знания по любому из вопросов, приведенных в фонде оценочных средств.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативно-правовые акты:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.12.2017) – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (дата обращения 14.05.2023).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 14.05.2023).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января 1996 года N 14-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/(дата обращения: 14.05.2023).
4. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 26 ноября 2001 года N 146-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/ (дата обращения: 14.05.2023).
5. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года N 146-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (дата обращения: 14.05.2023).
6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения: 14.05.2023).
7. Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры : План мероприятий («дорожная карта») утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р. – URL: <http://base.garant.ru/70292738/> (дата обращения 14.05.2023).
8. Комментарии (комплексные рекомендации) по вопросам, связанным с реализацией положений Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления), направленные письмом Минфина РФ от 22.10.2013 № 12-08-06/44036. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/499054951> (дата обращения 14.05.2023).
9. Комплексные рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», направленные письмом Министерства финансов Российской Федерации от 16.05.2011 № 12-08-22/1959. – URL: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12087962/> (дата обращения 14.05.2023).
10. Концепция долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2030 года [Проект]. – Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL: <https://culture.gov.ru/documents/o-razviti-teatrnogo-dela-10/> (дата обращения: 16.05.2023).
11. Концепция развития циркового дела в Российской Федерации на период до 2020 года, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.04.2012 № 434-р. – URL: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70057034/> (дата обращения 14.05.2023).
12. Концепция развития концертной деятельности в области академической музыки в Российской Федерации на период до 2025 года, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2015 № 2395-р. – URL: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71161100/> (дата обращения 14.05.2023).
13. Культура России (2012-2018 годы) : Федеральная целевая программа, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 186. – URL: <http://base.garant.ru/70149760/> (дата обращения 14.05.2023).
14. Методические рекомендации для органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ в сфере культуры, направленные письмом Министерства финансов Российской Федерации от 16.05.2011 № 12-08-22/1959. – URL: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71029582/> (дата обращения 14.05.2023).
15. О благотворительной деятельности и благотворительных организациях : Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/ (дата обращения 14.05.2023).
16. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений : Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100193/ (дата обращения 14.05.2019).
17. О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации (вместе с «Положением о театре в Российской Федерации», «Положением о принципах финансирования государственных и муниципальных театров в Российской Федерации») : Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.1999 № 329. – URL: <http://base.garant.ru/180272/> (дата обращения 14.05.2023).
18. О мероприятиях по реализации государственной социальной политики : Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597. – URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102156331&intelsearch=%CE+%EC%E5%F0%EE%EF%F0%E8%FF%F2%E8%FF%F5+%EF%EE+%F0%E5%E0%EB%E8%E7%E0%F6%E8%E8+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9+%F1%EE%F6%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%EF%EE%EB%E8%F2%E8%EA%E8%22> (дата обращения 14.05.2023).
19. О методических материалы по вопросам формирования государственных заданий для государственных учреждений Санкт-Петербурга и их финансового обеспечения : Письмо Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 29.04.2011 N 11/6539. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/537920673> (дата обращения 14.05.2023).
20. О некоммерческих организациях : Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/(дата обращения 14.05.2023).
21. О политике в сфере культуры в Санкт-Петербурге : Закон Санкт-Петербурга от 15.12.2010 № 739-2. – URL: http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_culture/law/ (дата обращения 14.05.2023).
22. О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания : Постановление Правительства РФ от 26 июня 2015 г. N 640. – URL: <http://base.garant.ru/71112362/> (дата обращения 14.05.2023).

23. О стратегии Государственной культурной политики Российской Федерации на период до 2030 года : Проект Указа Президента Российской Федерации / Информационно-правовой портал «ГАРАНТ». – <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56558748/> (дата обращения: 16.05.2023).
24. О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями) : Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151. – URL: <http://base.garant.ru/70601710/> (дата обращения 14.05.2023).
25. Об автономных учреждениях : Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63635/ (дата обращения 14.05.2023).
26. Об утверждении Основ государственной культурной политики : Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808. – URL: <http://base.garant.ru/70828330/> (дата обращения 14.05.2023).
27. Общие требования к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры, кинематографии, архивного дела, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением, утвержденные приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09.06.2015 № 1762. – URL: <http://base.garant.ru/71137766/> (дата обращения 14.05.2023).
28. Основы законодательства Российской Федерации о культуре : Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/ (дата обращения 14.05.2023).
29. Положение об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 609. – URL: <http://base.garant.ru/104402/> (дата обращения 14.05.2023).
30. Порядок определения объема и условий предоставления из федерального бюджета государственным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Министерства культуры Российской Федерации, субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.05.2012 № 464. – URL: <http://base.garant.ru/70209414/> (дата обращения 14.05.2023).
31. Порядок формирования государственных заданий для государственных учреждений Санкт-Петербурга и порядок финансового обеспечения выполнения государственных заданий, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63. – URL: <http://gov.spb.ru/law?d&nd=891844956&nh=0> (дата обращения 14.05.2023).
32. Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р. – URL: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70169234/> (дата обращения 14.05.2023).
33. Развитие культуры и туризма : Государственная программа Российской Федерации на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317. – URL: <http://base.garant.ru/70291902/> (дата обращения 14.05.2023).
34. Развитие сферы культуры и туризма в Санкт-Петербурге : Программа Санкт-Петербурга на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 488. – URL: <http://gov.spb.ru/law?d&nd=822403595&nh=1> (дата обращения 14.05.2023).
35. Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р. – URL: <http://government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf> (дата обращения 14.05.2023).

Основная литература:

1. Ваганова Н. К., Дымникова А. И. Предпринимательство в культуре : Учебное пособие. – Санкт-Петербург : Изд-во СПГУЭФ, 2002. – 93 с.
2. Володина Т. Е. Реструктуризация бюджетного процесса // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2007. – № 11. – С. 56-63.
3. Государство и рынок : Механизмы взаимодействия в условиях глобальной нестабильности экономических систем / Под ред. д-ра экон. наук, проф. С. А. Дятлова, д-ра экон. наук, проф. Д.Ю. Миропольского. – Санкт-Петербург : СПбГУЭУ, 2014. – 706 с.
4. Дымникова А. И. Управление культурой в рыночной экономике : Монография. – Санкт-Петербург : СПбУЭиФ, 2000. – 183 с.
5. Дымникова А. И. Иксанов, А. Г. Ресурсное обеспечение учреждений культуры в условиях рыночной экономики. – Москва : Театралис, 2008. – 188 с.
6. Екатерининская А. А. Методика экономического анализа деятельности театра // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2010. – № 10. – С. 51-64.
7. Свирид Т. В. Приведение к единому знаменателю перечней услуг и работ // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2015. – № 10. – С. 36-44. – URL: <http://www.cultmanager.ru/article/5879-privedenie-k-edinomu-znamenatelyu-perechney-uslug-i-rabot> (дата обращения: 14.05.2019).
8. Свирид Т. В. Что нужно сделать, чтобы борьба за эффективность не привела к нарушениям законодательства // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2016. – № 8. – С. 20-28.
9. Хорошилов П. В. Методические рекомендации по развитию театрального дела в регионах и мерам поддержки театрального искусства : Методические рекомендации к разработке программы развития театра на среднесрочную перспективу : Письмо Минкультуры России от 06.03.2012 № 31-01-39/02-ПХ. – URL: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70054968/> (дата обращения 14.05.2023).

Дополнительная литература:

1. Абанкина Т. В. Оптимизация сети // Справочник учреждения руководителя культуры. – 2006. – № 3. – С. 7-13.
2. Апфельбаум С. Базовый расчет должен строиться на одинаковых и понятных всем принципах // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2016. – № 4. – С.21-22.
3. Дымникова А. И. Что ждать культуре от предстоящих реформ? // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2006. – № 11. – С. 61-75.
4. Игнатьева Е. Л. Проблемы и перспективы развития учреждений культуры в свете бюджетной реформы // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2007. – № 10. – С. 6-13; Справочник руководителя учреждения культуры. – 2007. – № 11. – С. 40-47.
5. Котлер Ф., Андреасен А. Стратегический маркетинг некоммерческих организаций. – Ростов-н-Дону : Феникс, 2007. – 854 с.
6. Курочкина Н. Особенности планирования и учета субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания. – Аналитический портал «Отрасли права». – URL: <http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/12717>(дата обращения: 14.05.2021).
7. Морозова Л. Новый порядок формирования государственного задания // Учреждения культуры и искусства : бухгалтерский учет и налогообложение. – 2015. – № 8. – Аналитический портал «Отрасли права». – URL: <http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/13667> (дата обращения: 14.05.2023).
8. Морозова Л. Не выполнили госзадание – верните остаток субсидии // Учреждения культуры и искусства : бухгалтерский учет и налогообложение. – 2015. – № 12. – С. 24-29.
9. Романова Д. А., Колесник Н. Ф. Особенности предпринимательской деятельности бюджетных учреждений // Молодой ученый. — 2014. — № 2. — С. 544-546. – URL: <http://www.moluch.ru/archive/61/9196/> (дата обращения: 14.05.2023).
10. Рубинштейн А. О финансировании театров по числу проданных билетов // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2016. – № 4. – С.13-16.
11. Рудник Б. Затраты театра не калькулируются на зрителя // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2016. – № 4. – С.23-24.
12. Соловьёва А. В. Третий сектор в культуре Петербурга или некоторые особенности нашей благотворительности. – Санкт-Петербург : Изд-во Чернышева, 1996. – 100 с.
13. Сундстрем Л. Г. Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре (Подготовка новых постановок) : Учебное пособие. – Ленинград : ЛГИТМиК, 1984. – 73 с.
14. Сундстрем Л. Театр стремится заполнить зал независимо от госзадания // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2016. – № 4. – С.19-21.
15. Урин В. Нормативный подход потребует увеличения финансирования культуры // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2016. – № 4. – С.16-18.
16. Экономика культуры : Учебник [Отв. ред. А. Я. Рубинштейн]. – Москва : Слово, 2005. – 608 с.
17. Экономические основы культурной деятельности : Индивидуальные предпочтения и общественный интерес / Под общей ред. А. Я. Рубинштейна. Гос. институт искусствознания. В 3-х т. Т 2. Экономическая политика в сфере культуры : Новый век, новый взгляд. – Санкт-Петербург : Алатейя». 2002. – 456 с.

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

1. Информационный портал «Вестник-83-ФЗ. Методическая и информационная поддержка внедрения Федерального Закона № 83-ФЗ». – URL: <http://fz-83.ru/>(дата обращения: 14.05.2023).
2. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL: <https://culture.gov.ru> (дата обращения: 14.05.2023).
3. Официальный сайт Комитета по культуре Санкт-Петербурга. – URL: <http://www.spbculture.ru/> (дата обращения: 14.05.2023).
4. Официальный сайт Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. – URL: <http://cedipt.spb.ru/> (дата обращения: 14.05.2023).
5. Официальный сайт федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)». – URL: <http://fcpkultura.ru/> (дата обращения 14.05.2023).
6. Официальный сайт государственной программы «Развитие культуры». – URL: <http://gp-kultura.ru> (дата обращения 14.05.2023).
7. Официальный сайт Национального проекта «Культура». – URL: <https://culture.gov.ru/about/national-project/about-project/> (дата обращения 14.05.2019).
8. Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях. – URL: <http://bus.gov.ru/> (дата обращения: 14.05.2023).
9. Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. – URL: <http://www.cultmanager.ru/> (дата обращения: 14.05.2023).
10. Портал отраслевой статистики Минкультуры России. – URL: <http://www.mkstat.ru/> (дата обращения: 14.05.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по темам, с которыми студенты познакомились в ходе практик, проводятся в интерактивной форме.

Практические занятия проводятся в форме рассмотрения кейсов по темам, выполнения аудиторных практических заданий, семинарского обсуждения контрольных и курсовых работ, выполненных студентами.

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочим учебным планом;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- задание на выполнение контрольных работ и методические указания по их выполнению;
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Производственно-финансовое планирование в организациях культуры» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников нормативных материалов – законов, приказов, правил, инструкций.

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Основы бухгалтерского учета

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **5,5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	198	Виды контроля в семестрах: зачет с оценкой 5 контрольная работа 5 экзамен 6 курсовая работа 6
в том числе:		
аудиторные занятия	86	
самостоятельная	67	
часов на контроль	45	

Программу составил(и):

кандидат экономических наук, доцент Корешева Елена Николаевна

Рабочая программа дисциплины

Основы бухгалтерского учета

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель курса – дать в руки будущим продюсерам инструментарий руководителя, позволяющий на основе данных бухгалтерского учета – как информационной системы – накапливать и систематизировать экономическую информацию, анализировать управленческие решения и ход хозяйственных процессов, рационализировать финансово-хозяйственную деятельность, изыскивать внутренние резервы и перспективы развития хозяйственного субъекта.
2	Основной задачей изучения курса «Основы бухгалтерского учета» является формирование знаний у студентов: - о принципах и правилах ведения бухгалтерского, финансового и налогового учета; - о способах оценки различных объектов учета; - о правилах составления бухгалтерских записей по учету активов обязательств капитала доходов и расходов для различных вариантов учетной политики; - о подготовке информации для представления ее в бухгалтерской отчетности; - об анализе финансово-хозяйственной деятельности организации по данным бухгалтерской и налоговой отчетности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	Б1.О
<p>Изучение курса «Основы бухгалтерского учета» состоит из двух этапов:</p> <p>На I этапе теории бухгалтерского учета, опираясь на действующие экономические законы и категории, законодательные и нормативные акты, студенты изучают базовые принципы ведения бухгалтерского учета, основные его методологические приемы применительно к современным требованиям осуществления финансово-хозяйственной деятельности организации.</p> <p>II этап курса предусматривает изучение организации бухгалтерского учета и отдельных его разделов в соответствии с классификацией имущества организации и источников его образования на основе действующих нормативных документов.</p> <p>Курс преподается не ранее третьего семестра обучения (второй семестр второго года обучения), после освоения студентами дисциплин «Экономика» («История экономических учений» и «Теория экономических учений»), «Экономика культуры», «Организационно-правовые формы организаций исполнительских искусств».</p> <p>Одновременно с курсом «Бухгалтерский учет» преподаются дисциплины «Производственно-финансовая деятельность организаций исполнительских искусств», «Менеджмент».</p>	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Экономика культуры
2	Экономическая теория и история экономических учений
3	Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств
4	Ознакомительная организационно-производственная практика
5	Основы режиссуры и актерского мастерства
6	Пьеса, спектакль, репертуар - семинар
7	Статистика культуры
8	Философия
9	Основы деловых коммуникаций
10	Введение в специальность
11	Общеознакомительная практика
12	Источниковедение
13	Основы экономики
14	Продюсирование в сфере классической музыки
15	Экономико-математические методы планирования и управления
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Исследовательский семинар
2	Культурное проектирование
3	Новейшие театральные течения
4	Работа с авторами
5	Гастрольный и фестивальный менеджмент
6	Цирковое искусство
7	Социология
8	Творческо-производственная практика
9	Финансовое обеспечение продюсерской деятельности
10	Основы педагогики высшей школы
11	Театральное дело и культурная политика зарубежных стран
12	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика
13	Анализ деятельности организаций исполнительских искусств
14	Управление персоналом
15	Шоу-бизнес
16	Театральное здание: строительство, реконструкция, реставрация

17	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
18	Основы конфликтологии

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
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:	Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта
УК-1.3:	Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
ОПК-4: Способен распознавать художественную, общественную и коммерческую ценность творческого проекта, генерировать идеи создания новых проектов в области экранных или исполнительских искусств	
ОПК-4.1:	Формирует образ проекта, его цели и задачи
ОПК-4.2:	Разрабатывает план реализации проекта, исходя из задач получение максимального художественного уровня в рамках экономических возможностей и перспектив продвижения полученного результата
ПК-2: Способен давать квалифицированную оценку проектам в области исполнительских искусств, инициативам членов постановочной группы, творческим работам исполнителей, фестивальным программам, работе организации в целом	
ПК-2.1:	Сравнивает инициативные предложения членов творческой группы, обеспечивая выбор наиболее перспективных
ПК-2.2:	Формирует постановочную группу
ПК-6: Способен, опираясь на знания в области экономики, осуществлять производственно-финансовое планирование в организациях культуры и финансовое обеспечение продюсерской деятельности	
ПК-6.1:	Организует производственно-финансовое планирование организации исполнительских искусств
ПК-6.2:	Обеспечивает финансово реализацию проектов и деятельности организации исполнительских искусств в целом

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- экономическую стратегию государства по отношению к культуре в условиях рыночной экономики;
3.1.2	- хозяйственный механизм деятельности организаций культуры;
3.1.3	- основные принципы бухгалтерского учета и базовые общепринятые правила ведения бухгалтерского учета активов, обязательств и собственного капитала в организациях культуры;
3.1.4	- систему сбора, обработки, подготовки информации финансового характера;
3.2	Уметь:
3.2.1	- анализировать конкретные ситуации, возникающие в процессе экономической деятельности организации исполнительских искусств, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты с целью минимизации налоговой нагрузки;
3.2.2	- систематизировать и анализировать изменения в области бюджетного законодательства;
3.2.3	- определять оценку постановочной сложности проекта и его сметной стоимости, оценивать степень возможного риска;
3.2.4	- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для разработки и обоснования учетной политики организации культуры;
3.2.5	- составлять документацию финансовой отчетности организации, используя подходы бухгалтерского, налогового, правленческого учета, международных стандартов финансовой отчетности;
3.2.6	- решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и накопления информации финансового характера с целью последующего ее представления в финансовых отчетах;
3.2.7	- анализировать и интерпретировать финансовую (бухгалтерскую) и управленческую информацию, содержащуюся в отчетности организаций;
3.2.8	- предоставлять данные аналитической и исследовательской работы в виде выступлений, докладов, информационного обзора, аналитического отчета;
3.3	Владеть:
3.3.1	- навыками получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией;
3.3.2	- навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и формированию результатов деятельности организации;
3.3.3	- пользования нормативными актами, справочниками, учебниками по бухгалтерскому учету и налогообложению;
3.3.4	- навыками составления бухгалтерской отчетности организаций культуры.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Основы теории бухгалтерского учета		
1.1	Содержание и функции бухгалтерского учета /Лек/	5	2
1.2	Объекты бухгалтерского учета /Лек/	5	4
1.3	Метод бухгалтерского учета /Лек/	5	8
1.4	Балансовое обобщение /Лек/	5	8
1.5	Счета и двойная запись. /Лек/	5	8
1.6	Формы бухгалтерского учета /Лек/	6	8
1.7	Самостоятельная работа /Ср/	5	51
1.8	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	5	9
	Раздел 2. Организация бухгалтерского учета по разделам		
2.1	Постановка бухгалтерского учета в организации /Лек/	6	6
2.2	Учет основных средств и нематериальных активов /Лек/	6	6
2.3	Учет материально-производственных запасов /Лек/	6	4
2.4	Учет кассовых и банковских операций /Лек/	6	6
2.5	Учет расчетов /Лек/	6	4
2.6	Учет расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям /Лек/	6	4
2.7	Учет расходов организации /Лек/	6	4
2.8	Учет доходов и финансовых результатов организации /Лек/	6	4
2.9	Учетная политика /Лек/	6	4
2.10	Бухгалтерская отчетность организации /Лек/	6	6
2.11	Самостоятельная работа /Ср/	6	16
2.12	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
<p>Вопросы к зачету с оценкой:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Для чего нужны счета бухгалтерского учета? 2. Что представляет собой счет? 3. Как делятся счета бухгалтерского учета по отношению к балансу? 4. Каково строение активного счета ? Приведите примеры активны, счетов. 5. Как рассчитывается сальдо конечное для активного счета? 6. Каково строение пассивного счета? Приведите примеры пассивных счетов. 7. Как рассчитывается сальдо конечное для пассивного счета? 8. Назовите виды активно-пассивных счетов. Приведите примеры. 9. Можно ли в конце отчетного периода свернуть активно-пассивный счет с двусторонним сальдо? Если да, то в каком случае? 10. Какая информация представляется на синтетических счетах? 11. Какая информация представляется на аналитических счетах? Приведите примеры аналитических счетов. 12. Что такое субсчет? 13. Покажите связь между счетами всех уровней (I, II, III порядка) на примере счета «Материалы». 14. Раскройте принцип соблюдения трех равенств. 15. Что понимается под синтетическим и аналитическим учетом? 16. В чем сущность двойной записи? 17. Что такое корреспонденция счетов? 18. Как называются счета, связанные между собой двойной записью?

19. Как в бухгалтерском учете выполняется контрировка?
20. Что такое бухгалтерская проводка?
21. Что понимается под простой бухгалтерской проводкой? Приведите примеры.
22. Чем отличаются сложные бухгалтерские проводки от простых? Приведите пример сложной проводки.
23. Где отражаются бухгалтерские проводки?
24. Какие способы регистрации хозяйственных операций применяются в бухгалтерском учете?
25. Для чего предназначены оборотные ведомости и каково их строение?
26. Как проверить правильность составления оборотных ведомостей?
27. Для чего нужны План счетов и Инструкция по применению?
28. Какое назначение имеет классификация счетов по их экономическому содержанию? Перечислите укрупненные группы этой классификации.
29. Какое назначение имеет классификация счетов по структуре? Перечислите укрупненные группы этой классификации.
30. Какие счета относятся к основным? Приведите примеры.
31. Почему регулирующие счета не имеют самостоятельного значения? Приведите примеры.
32. На какие подгруппы делятся операционные счета? Приведите примеры.
33. Охарактеризуйте строение и назначение финансово-результатных счетов.
34. Какова основная особенность забалансовых счетов?

Вопросы к экзамену:

1. Что такое бухгалтерский баланс и какова его сущность.
2. Учет основных средств организации ПБУ – 6/01.
3. Определение понятия бухгалтерский учет. Каковы его отличительные особенности от других видов хозяйственного учета.
4. Учет материальных ценностей ПБУ – 5/01
5. Классификация счетов бухгалтерского учета.
6. Учет кассовых операций.
7. Основное балансовое уравнение.
8. Учет банковских операций.
9. План счетов бухгалтерского учета.
10. Учет расчетов с поставщиками и заказчиками.
11. Базовые принципы бухгалтерского учета.
12. Учет труда и заработной платы.
13. Объекты бухгалтерского учета.
14. Учет расчетов с поставщиками и заказчиками.
15. Классификация имущества организации по видам и времени использования.
16. Учет доходов организации ПБУ – 9/99.
17. Классификация имущества организации по источникам образования.
18. Учет удержаний из заработной платы.
19. Сущность балансового обобщения и его роль в бухгалтерском учете.
20. Учет расходов организации ПБУ – 10/99.
21. Капитальное и основное уравнение бухгалтерского учета.
22. Учет финансового результата ПБУ – 9/99, ПБУ – 10/99.
23. Понятие о счетах бухгалтерского учета, их строение и назначение.
24. Учет расходов на производство.
25. Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь. Субсчета.
26. Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению и структуре показателей.
27. Учет кассовых операций. Учет расчетов наличными денежными средствами.
28. Сущность и значение двойной записи на счетах бухгалтерского учета.
29. Учет отчислений и расчетов по социальному страхованию и обеспечению.
30. Предмет и метод бухгалтерского учета.
31. Учет затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах.
32. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ.
33. Учет формирования финансовых результатов.
34. Особенности учетной политики бюджетного и автономного учреждения.

5.2. Темы письменных работ

см. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами контрольной и курсовой работ, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Для студентов очной формы обучения контрольная работа проводится в V семестре, курсовая работа пишется в VI семестре. Для студентов заочной формы обучения контрольная и курсовая работы выполняются соответственно в IV и в V семестрах. Письменные работы представляют собой выполнение практических заданий, выдаваемых преподавателем.

Промежуточная аттестация по первой части дисциплины проводится в форме зачета.

Для получения зачета на промежуточной аттестации студент должен выполнить на положительную оценку контрольную работу и показать знания по вопросам к зачету, приведенным в фонде оценочных средств. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на контрольную работу и методических указаниях по ее выполнению. При проведении зачета студент должен показать удовлетворительные знания по любому из вопросов, приведенных в фонде оценочных средств.

К экзамену по второй части курса допускается студент, получивший зачет по первой части курса и получивший положительную оценку по курсовой работе. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на контрольную работу и методических указаниях по ее выполнению. Прохождение студентом экзамена оценивается по пятибалльной системе. Студент случайным образом выбирает экзаменационный билет, содержащий два вопроса. В экзаменационные билеты включаются вопросы исключительно из соответствующего раздела Фонда оценочных средств. В процессе экзамена студенту могут быть заданы дополнительные вопросы (не более трёх) из числа предусмотренных Фондом оценочных средств. Каждый ответ студента на экзамене должно соответствовать следующим качественным параметрам:

- 1) обладать полнотой содержания и носить логически завершенный характер;
- 2) демонстрировать способность студента грамотно излагать свои мысли, свободно используя искусствоведческую, экономическую, управленческую терминологию;
- 3) ссылаться на использованную им по теме ответа литературу, как минимум в пределах основной и дополнительной литературы, приведенной в настоящей Программе.

Результат прохождения экзамена оценивается на:

«отлично», если все ответы студента, включая как основные, так и дополнительные вопросы (здесь и далее), соответствует всем трём качественным параметрам;

«хорошо», если более чем к половине его ответов предъявляются несущественные замечания (касающиеся одного из трех качественных параметров);

«удовлетворительно», если ко всем его ответам предъявляются несущественные замечания либо существенные замечания (касающиеся двух и более качественных параметров), но не более чем к половине ответов;

«неудовлетворительно», если студент проявляет полную неготовность к ответу хотя бы по одному вопросу, основному или дополнительному, либо существенные замечания предъявляются более чем к половине его ответов.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативно-правовые акты:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (дата обращения: 14.05.2023).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 14.05.2023).
3. Налоговый кодекс Российской Федерации. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (дата обращения: 14.05.2023).
4. О банках и банковской деятельности : Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ (дата обращения: 14.05.2023).
5. О бухгалтерском учете : Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ. – 14.05.2023).
6. О валютном регулировании и валютном контроле : Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ. – URL: <http://base.garant.ru/12133556/> (дата обращения: 14.05.2023).
7. О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету : Приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» от 31.10.2000 г. № 94н с учетом изменений и дополнений, внесенных Приказом от 18.09.2006 № 115н. – URL: <http://auditfc.ru/php/content.php-id=1851.htm> (дата обращения: 14.05.2023).
8. О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации : Положение ЦБ России от 12.10.2011 г. № 373 П. – URL: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/492123/> (дата обращения: 14.05.2023).
9. Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению : Приказ Министерства финансов от 01.12.2010 г. № 157н. – URL: <http://base.garant.ru/12180849/> (дата обращения: 14.05.2023).
10. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению : Приказ Министерства финансов от 16.12.2010 г. № 174н. – URL: <http://base.garant.ru/12181735/> (дата обращения: 14.05.2023).
11. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению : Приказ Министерства финансов от 23.12.2010 г. № 183н. – URL: <http://base.garant.ru/12181733/> (дата обращения: 14.05.2023).
12. Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации : Приказ Министерства финансов от 28.12.2010 г. № 190н. – URL: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12081731/> (дата обращения: 14.05.2023).

13. Положение по бухгалтерскому учету 1/2008 «Учётная политика организации». – URL: <http://base.garant.ru/12163097/> (дата обращения: 14.05.2023).
14. Положение по бухгалтерскому учету 2/2008 «Учет договоров строительного подряда». – URL: <http://base.garant.ru/12163623/> (дата обращения: 14.05.2023).
15. Положение по бухгалтерскому учету 3/2006 «Учёт активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте». – URL: <http://base.garant.ru/12151641/> (дата обращения: 14.05.2023).
16. Положение по бухгалтерскому учету 4/99 «Бухгалтерская отчётность организации». – URL: <http://base.garant.ru/12116599/> (дата обращения: 14.05.2023).
17. Положение по бухгалтерскому учету 5/01 «Учёт материально-производственных запасов». – URL: <http://base.garant.ru/12123639/> (дата обращения: 14.05.2023).
18. Положение по бухгалтерскому учету 6/01 «Учёт основных средств». – URL: <http://base.garant.ru/12122835/> (дата обращения: 14.05.2023).
19. Положение по бухгалтерскому учету 7/98 «События после отчётной даты». – URL: <http://base.garant.ru/12114110/> (дата обращения: 14.05.2023).
20. Положение по бухгалтерскому учету 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». – URL: <http://base.garant.ru/12182729/> (дата обращения: 14.05.2023).
21. Положение по бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы организации». – URL: <http://base.garant.ru/12115839/> (дата обращения: 14.05.2023).
22. Положение по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы организации». – URL: <http://base.garant.ru/12115838/> (дата обращения: 14.05.2023).
23. Положение по бухгалтерскому учету 11/2008 «Информация о связанных сторонах». – URL: <http://base.garant.ru/12160678/> (дата обращения: 14.05.2023).
24. Положение по бухгалтерскому учету 12/2010 «Информация по сегментам». – URL: <http://base.garant.ru/12181101/> (дата обращения: 14.05.2023).
25. Положение по бухгалтерскому учету 13/2000 «Учёт государственной помощи». – URL: <http://base.garant.ru/12121299/> (дата обращения: 14.05.2023).
26. Положение по бухгалтерскому учету 14/2007 «Учёт нематериальных активов». – URL: <http://base.garant.ru/12158476/> (дата обращения: 14.05.2023).
27. Положение по бухгалтерскому учету 15/2008 «Учёт расходов по займам и кредитам». – URL: <http://base.garant.ru/12163098/> (дата обращения: 14.05.2023).
28. Положение по бухгалтерскому учету 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности». – URL: <http://base.garant.ru/12127725/> (дата обращения: 14.05.2023).
29. Положение по бухгалтерскому учету 17/02 «Учёт расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы». – URL: <http://base.garant.ru/12129182/> (дата обращения: 14.05.2023).
30. Положение по бухгалтерскому учету 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций». – URL: <http://base.garant.ru/12129425/> (дата обращения: 14.05.2023).
31. Положение по бухгалтерскому учету 19/02 «Учёт финансовых вложений». – URL: <http://base.garant.ru/12129387/> (дата обращения: 14.05.2023).
32. Положение по бухгалтерскому учету 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности». – URL: <http://base.garant.ru/12134067/> (дата обращения: 14.05.2023).
33. Положение по бухгалтерскому учету 21/2008 «Изменения оценочных значений». – URL: <http://base.garant.ru/12163097/> (дата обращения: 14.05.2023).
34. Положение по бухгалтерскому учету 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности». – URL: <http://base.garant.ru/12177751/> (дата обращения: 14.05.2023).
35. Положение по бухгалтерскому учету 23/2011 «Отчёт о движении денежных средств». – URL: <http://base.garant.ru/12184342/> (дата обращения: 14.05.2023).
36. Положение по бухгалтерскому учету 24/2011 «Учёт затрат на освоение природных ресурсов». – URL: <http://base.garant.ru/12192402/> (дата обращения: 14.05.2023).
37. Трудовой кодекс Российской Федерации. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения: 14.05.2023).

Основная литература:

1. Бережной, В. И., Крохичева, Г. Е., Лесняк, В. В. Бухгалтерский управленческий учет : Учебное пособие / В. И. Бережной, Г. Е. Крохичева, В. В. Лесняк. – Москва : ИНФРА-М, 2014. – 175 с.
2. Гетьман, В. Г. Бухгалтерский учёт : Учебник / В. Г. Гетьман. – Москва : ИНФРА-М, 2015. – 717 с.
3. Горячих, С. П. Бухгалтерский учёт в схемах и таблицах : Учебное пособие / С. П. Горячих. – А. В. Зонова, С. П. Горячих, Р. В. Зонова; под ред. А. В. Зонова. – Москва : Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 224 с.

Дополнительная литература:

1. Агеева, О. А. Международные стандарты финансовой отчетности : Учебник для вузов / О. А. Агеева, А. Л. Ребизова. – Москва : Юрайт, 2013. – 447 с..
2. Байкина, С. Г. Учет и анализ банкротств : Учебное пособие / С. Г. Байкина. –М.: Дашков и К, 2013. – 220 с.
3. Гридасов, А. Ю. Бухгалтерский учет в программе 1С : Бухгалтерия 8.0. Лабораторный практикум : Учебное пособие / А. Ю. Гридасов, А. Г. Чурин, Л. И. Чурина. – Москва : КноРус, 2011. – 216 с.
4. Касьянова, Г. Ю. Бухгалтерский учет : просто о сложном : Самоучитель по формуле «три в одном» : бухучет + налоги + документооборот / Г. Ю. Касьянова. – Москва : АБАК, 2013. – 728 с.
5. Кувшинов, М. С. Бухгалтерский учет и анализ (конспект лекций) : Учебное пособие / М. С. Кувшинов. – Москва : Кнорус, 2015. – 272 с.
6. Куликова, Л. И. Учетная политика организации : новое решение / Л. И. Куликова. – Москва : Бухгалтерский учет, 2010. – 336 с.

7. Полковский, А. Л. Теория бухгалтерского учёта : Учебник для бакалавров / Под ред. Л. М. Полковского. – Москва : Дашков и К, 2015. – 272 с.
8. Сивков, Е. В. Современный бухгалтерский учет : Основной курс от аудитора Евгения Сивкова / Е. В. Сивков. – Москва : ИД «Евгений Сивков», 2012. – 320 с.
9. Финансовый учет и отчетность : Учебник / А. М. Петров, Л. А. Мельникова, И. А. Савин; под ред. А. М. Петрова. – Москва : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 464 с.
10. Хозяева, С. Г. Учет и отчетность при ликвидации и реорганизации юридических лиц / С. М. Хозяева. – Москва : Бухгалтерский учет, 2006. – 232 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL: <https://culture.gov.ru> (дата обращения: 14.05.2023).
2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. – URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения: 14.05.2023).
3. Официальные сайты организаций культуры Российской Федерации.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Основы бухгалтерского учета» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению нормативных документов первоисточников по проблематике курса.

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

Лекции по темам, с которыми студенты познакомились в ходе практик, проводятся в интерактивной форме.

Практические занятия проводятся в форме рассмотрения кейсов по темам, выполнения аудиторных практических заданий, семинарского обсуждения контрольных и курсовых работ, выполненных студентами.

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение контрольной и курсовой работ, предусмотренных рабочим учебным планом;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- задание на выполнение контрольной и курсовой работ и методические указания по их выполнению;
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- выборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Финансовое обеспечение продюсерской деятельности

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах: зачет 9 контрольная работа 9
в том числе:		
аудиторные занятия	44	
самостоятельная часов на контроль	19 9	

Программу составил(и):

б/с, преподаватель Волкова Ксения Сергеевна

Рабочая программа дисциплины

Финансовое обеспечение продюсерской деятельности

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель курса — освоение базовых теоретических знаний, принципов, методов и практических навыков управления финансовыми потоками в сфере исполнительских искусств, управления финансами организаций сферы культуры, обеспечения финансовыми ресурсами производства и продвижения культурных продуктов в системе культурных рынков.
2	Необходимо вооружить будущего продюсера знаниями в области финансового обеспечения продюсерской деятельности, современными концепциями, подходами и методами управления финансовыми потоками, помочь освоить функции руководителя в сфере финансового обеспечения деятельности организаций и учреждений, проектов в коммерческой и некоммерческой сфере. В задачи курса входит дать студентам представление о: • финансовом рынке и системе финансовых инструментов, финансово-кредитных отношений, о системе государственной финансовой поддержки сферы культуры; • бизнес-процессах продюсирования, особенностях инвестиционного портфеля различных организаций культуры; • методах бюджетирования проектов в сфере культуры; • цели, принципах, основном содержании, функциях, объектах, предмете и методе управленческого учета в организациях культуры, их взаимосвязи с финансовым анализом, использовании учетной информации для целей финансового продюсирования; • источниках финансирования организаций в сфере культуры и технологиях привлечения инвестиций в эту сферу; • методах бизнес-планирования, управления финансами проектов создания продукции организаций культуры, оценки их коммерческой эффективности и финансовой успешности, эффективного управления финансами организаций сферы культуры; • методах оценки рисков и управления рисками в сфере культуры; проблемах финансовой безопасности при осуществлении продюсерской деятельности; • особенностях принятия эффективных финансовых решений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Курс «Финансовое обеспечение продюсерской деятельности» – одна из важнейших дисциплин в подготовке продюсеров в области исполнительских искусств. Данная дисциплина базируется на курсах «Мастерство продюсера», «Экономика культуры», «Менеджмент в сфере культуры», в части «Фандрайзинг» является продолжением курса «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской деятельности». Взаимодействуя с курсами «Предпринимательство», «Планирование производственно-финансовой деятельности в организациях культуры» и «Основы бухгалтерского учета», этот курс создает основу для познания общих закономерностей и специфических особенностей управления финансовыми потоками в сфере искусства.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Экономика культуры
2	Предпринимательство
3	Производственно-финансовое планирование в организациях культуры
4	Основы бухгалтерского учета
5	Введение в специальность
6	Театр и театральная педагогика
7	Основы деловых коммуникаций
8	Работа с авторами
9	Культурное проектирование
10	Гастрольный и фестивальный менеджмент
11	Цирковое искусство
12	Театральное здание и его эксплуатация
13	Шоу-бизнес
14	Менеджмент
15	Продюсирование в сфере классической музыки
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
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
ОПК-2: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.1: Ориентируется в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.2: При реализации профессиональных задач учитывает проблему сохранения культурного наследия
ОПК-2.3: Организует профессиональную деятельность с учетом требований государственной культурной политики
ОПК-4: Способен распознавать художественную, общественную и коммерческую ценность творческого проекта, генерировать идеи создания новых проектов в области экранных или исполнительских искусств
ОПК-4.1: Формирует образ проекта, его цели и задачи
ОПК-4.2: Разрабатывает план реализации проекта, исходя из задач получение максимального художественного уровня в рамках экономических возможностей и перспектив продвижения полученного результата
ОПК-5: Способен, пользуясь полученными знаниями в области культуры и искусства, навыками творческо-производственной деятельности, определять оптимальные способы реализации авторского замысла с использованием технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа или исполнительских искусств
ОПК-5.1: Привлекает авторов произведений к постановочной работе на проекте
ОПК-5.2: Анализирует возможности светового, звукового, технического и видео оборудования площадки для осуществления сценического проекта
ОПК-6: Способен руководить созданием и реализацией творческого проекта в рамках профессиональных компетенций, объединять работу субъектов творческо-производственного процесса для создания эстетически целостного художественного произведения
ОПК-6.1: Разрабатывает концепцию создания творческого проекта
ОПК-6.2: Оценивает перспективность проектов в сфере исполнительских искусств, предлагаемых участниками творческой группы
ПК-6: Способен, опираясь на знания в области экономики, осуществлять производственно-финансовое планирование в организациях культуры и финансовое обеспечение продюсерской деятельности
ПК-6.1: Организует производственно-финансовое планирование организации исполнительских искусств
ПК-6.2: Обеспечивает финансово реализацию проектов и деятельности организации исполнительских искусств в целом

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - теоретические основы функционирования рыночной экономики;
3.1.2 - основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в сфере культуры;
3.1.3 - хозяйственный механизм деятельности организаций культуры;
3.1.4 - основы предпринимательства в сфере культуры и искусства;
3.1.5 - основные методы принятия инвестиционных решений;
3.1.6 - теорию и технологию фандрейзинга как составную часть маркетинга некоммерческих организаций;
3.1.7 - основы финансирования, материального стимулирования, ценообразования, налогообложения, формирования персонала и специфику их функционирования в сфере культуры;
3.1.8 - основы теории и практики современного менеджмента, его особенности в организациях культуры и искусства;
3.2 Уметь:
3.2.1 - применять терминологию, лексику и основные категории теории предпринимательства и экономики;
3.2.2 - анализировать направление и мощность финансовых потоков в деятельности организации исполнительских искусств (в проекте в сфере исполнительских искусств);
3.2.3 - предлагать способы решения экономических проблем с учетом критериев
3.2.4 социально-экономической эффективности, оценки ожидаемых результатов, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;
3.2.5 - принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов;
3.2.6 - формировать финансовую стратегию развития организации (проекта), используя различный методический инструментарий;
3.2.7 - анализировать и интерпретировать финансовую (бухгалтерскую) и управленческую информацию, содержащуюся в отчетности организаций;
3.2.8 - предоставлять данные аналитической и исследовательской работы в виде выступлений, докладов, информационного обзора, аналитического отчета;
3.2.9 - оценивать предпринимательские и финансовые риски организаций и проектов в сфере исполнительских искусств;
3.2.10 - разрабатывать стратегии кампании по фандрейзингу;

3.3	Владеть:
3.3.1	- навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и формированию результатов деятельности организации;
3.3.2	- навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства;
3.3.3	- навыками оценки последствий и рисков при принятии решения.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Основы теории финансового обеспечения продюсерской деятельности		
1.1	Понятие финансового обеспечения и принципы его организации /Лек/	9	2
1.2	Источники финансирования предпринимательской деятельности /Лек/	9	2
1.3	Управление собственными финансовыми ресурсами /Лек/	9	2
1.4	Роль привлеченных средств в источниках финансирования предпринимательской деятельности /Лек/	9	2
1.5	Оценка рисков и управление рисками в продюсерской деятельности /Лек/	9	2
1.6	Самостоятельная работа /Ср/	9	6
	Раздел 2. Особенности финансового обеспечения продюсерской деятельности в сфере культуры		
2.1	Природа финансовой активности в сфере культуры /Лек/	9	2
2.2	Финансовые взаимоотношения организаций культуры с государством /Лек/	9	2
2.3	Оптимизация структуры источников финансирования предпринимательской деятельности организации или проекта /Лек/	9	4
2.4	Внешнеэкономическая финансовая деятельность организаций культуры /Лек/	9	4
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	9	6
	Раздел 3. Основы фандрейзинга в организациях культуры		
3.1	Историческая справка о возникновении и развитии благотворительности в России и за рубежом /Лек/	9	6
3.2	Доноры и их мотивы поддержки организаций культуры /Лек/	9	6
3.3	Технология фандрейзинга в культуре /Лек/	9	4
3.4	Технология поиска российских, международных и зарубежных фондов и программ /Лек/	9	6
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	9	7
3.6	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	9	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачетам:

1. Принципы организации финансового обеспечения и основные способы его осуществления в сфере культуры
2. Процесс формирования фондов денежных средств и регулирование денежного оборота.
3. Финансовая информация о деятельности организации.
4. Классификация источников финансирования предпринимательской деятельности.
5. Уставный капитал.
6. Привлеченные средства.
7. Выбор источника финансирования Формирование портфеля финансовых ресурсов.
8. Использование средств, образующихся в процессе предпринимательской деятельности.
9. Управление процессами самокупаемости и самофинансирования.
10. Определение уровня конкурентного преимущества хозяйствующего субъекта.
11. Порог рентабельности и запас финансовой прочности. Финансовые риски.
12. Факторинг.
13. Лизинг.
14. Формы привлечения заёмных средств.
15. Роль банковского кредитования, его проблемы, риски и обоснованность.
16. Финансовое обеспечение реализации текущей деятельности и проектов как одна из важнейших задач продюсера исполнительских искусств.
17. Экономическая природа деятельности некоммерческой организации культуры. Закон Бомола-Боуэна.
18. Структура и источники финансирования различных организаций исполнительских искусств.
19. Принципы и особенности бюджетного финансирования.
20. Бюджетные субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания государственными (муниципальными) учреждениями культуры.
21. Организация предпринимательской деятельности как субъектов малого предпринимательства.
22. Разработка финансовая политики и стратегии организаций культуры.
23. Оценка финансовой эффективности и состоятельности организаций культуры.
24. Основы ценовой политики и управление ценами и издержками в производстве культурных продуктов.
25. Внешнеэкономическая финансовая деятельность организаций культуры.
26. Оценка рисков и управление рисками в продюсерской деятельности.
27. История благотворительности в России и за рубежом.
28. Фандрейзинг как составная часть финансового обеспечения предпринимательской деятельности некоммерческих организаций.
29. Мотивы пожертвований.
30. Этапы проведения фандрейзинговых кампаний.
31. Event-менеджмент и фандрейзинговая кампания. Презентация культурного продукта.
32. Клубы друзей, общества поддержки организаций культуры.
33. Характеристика благотворительных фондов и критерии работы с ними.
34. Технология поиска российских, международных и зарубежных фондов и программ.
35. Пошаговая технология написания заявки на грант.

5.2. Темы письменных работ

см. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрена контрольная работа, выполняемая студентами всех форм обучения, которая выполняется студентами дневной формы обучения в IX семестре. Студенты заочной формы обучения выполняют контрольную работу в X семестре.

Текущий контроль успеваемости осуществляется в первом семестре изучения дисциплины контрольными занятиями, а во втором семестре на основе выполнения студентами контрольной работы, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Промежуточная аттестация по каждой части дисциплины проводится в форме зачета.

Для получения зачета на промежуточной аттестации студент должен выполнить на положительную оценку контрольную работу и показать знания по вопросам к зачету, приведенным в фонде оценочных средств. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на контрольную работу и методических указаниях по ее выполнению. При проведении зачета студент должен показать удовлетворительные знания по любому из вопросов, приведенных в фонде оценочных средств.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативно-правовые акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – URL: <http://base.garant.ru/10164072/> (дата обращения 19.05.2023).
2. Таможенный кодекс Российской Федерации. – URL: (дата обращения 19.05.2023).
3. О благотворительной деятельности и благотворительных организациях : Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ. – URL: <http://base.garant.ru/104232/#ixzz4aGKFTx7n> (дата обращения: 19.05.2023).
4. О валютном регулировании и валютном контроле : Федеральный закон от 10 декабря 2003 года N 173. – URL: <http://base.garant.ru/12133556/> (дата обращения 19.05.2023).
5. О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации : Федеральный закон от 4 января 1999 года N 4-ФЗ. – URL: <http://constitution.garant.ru/act/federative/179963/> (дата обращения 19.05.2023).
6. О меценатской деятельности : Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. N 327-ФЗ. – URL: <https://rg.ru/2014/11/07/mecenat-dok.html> (дата обращения 19.05.2023).
7. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений : Федеральный закон от 25.02.1999. – URL: <http://base.garant.ru/12114699/> (дата обращения 19.05.2023).
8. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности : Федеральный закон от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ. – URL: <http://base.garant.ru/12133486/>(дата обращения 19.05.2023).

Основная литература:

1. Герасименко, А. Финансовый менеджмент – это просто : Базовый курс для руководителей и начинающих специалистов / А. Герасименко. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 481 с.
2. Зайков, В. П. Финансовый менеджмент : теория, стратегия, организация / В. П. Зайков, Е. Д. Селезнёва, А. В. Харсеева. – Москва : Вузовская книга, 2016. - 340 с.
3. Мак-Илрой, Эндрю. 100 терминов фандрейзинга : Динамический глоссарий. Институт культурной политики. 2004 / Эндрю Мак-Илрой. – URL: <http://www.cpolicy.ru/glossary/index.html> (дата обращения: 19.05.2019).
4. Просветов, Г. И. Финансовый менеджмент : Задачи и решения : Учебно-методическое пособие / Г. И. Просветов. – Москва : Альфа-Пресс, 2014. – 340 с.
5. Учитель, К. А. Филантропия и меценатство в России : Лекция / А. Учитель. – Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2013. – 36 с.

Дополнительная литература:

1. Артемьева, Т.В. Фандрейзинг : привлечение средств на проекты и программы в сфере культуры и образования : Учебное пособие / Т.В. Артемьева, Г.Л. Тульчинский ; Гос. ун-т Высш. шк. экономики, С.-Петерб. фил. – Санкт-Петербург : Лань ; М. : Планета музыки, 2010. – 286 с.
2. Данилин, В.И. Финансовый менеджмент : Категории, задачи, тесты, ситуации : Учебное пособие / В.И. Данилин. – Москва : Проспект, 2015. – 376 с.
3. Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент : Конспект лекций с задачами и тестами : Учебное пособие / В.В. Ковалев. – Москва : Проспект, 2015. – 508 с.
4. Нешиной, А. С. Финансовый практикум : Учебное пособие / А. С. Нешиной, Я. М. Воскобойников. – Москва : Дашков и К, 2012. – 212 с.
5. Огурчиков, П. К., Падейский, В. В., Сидоренко, В. И. Мастерство продюсера кино и телевидения : Учебник для вузов / П. К. Огурчиков, В. В. Падейский, В. И. Сидоренко. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 863 с.
6. Современные модели частного партнерства в сфере культуры : Сайд Фонда знаний «Ломоносов». – URL: <http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0129326> (дата обращения: 19.05.2023).
7. Ткачук, М. И. Финансовый менеджмент : Ответы на экзаменационные вопросы / М. И. Ткачук, О. А. Пузанкевич. – Минск : ТетраСистемс, 2012. – 112 с.
8. Трошин, А. Н. Финансовый менеджмент : Учебник / А. Н. Трошин. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 331 с.
9. Филатова, Т. В. Финансовый менеджмент : Учебное пособие / Т. В. Филатова. – Москва : ИНФРА-М, 2013. – 236 с.

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

1. Официальный сайт журнала «Вопросы экономики». – URL: <http://www.voprosy.ru> (дата обращения: 19.05.2023).
2. Официальный сайт журнала «Российский экономический журнал». – URL: <http://www.re-j.ru> (дата обращения: 19.05.2023).
3. Официальный сайт журнала «Экономические науки». – URL: <http://ecsn.ru> (дата обращения: 19.05.2023).
4. Официальный сайт газеты «Ведомости». – URL: <http://www.vedomosti.ru/spb/> (дата обращения: 19.05.2023).
5. Официальный сайт газеты «Коммерсант». – URL: <http://www.kommersant.ru/daily> (дата обращения: 19.05.2023).
6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. –URL: <http://www.gks.ru> (дата обращения: 19.05.2023).
7. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. – URL: <http://www.cbr.ru> (дата обращения: 19.05.2023).
8. Официальный сайт журнала «Благотворительность в России». – URL: <http://rusblago.ru/> (дата обращения 19.05.2023).
9. Официальный сайт Информационного агентства «Росбизнесконсалтинг». –URL: <http://www.rbc.ru> (дата обращения: 19.05.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по темам, с которыми студенты познакомились в ходе практик, проводятся в интерактивной форме. Практические занятия проводятся в форме рассмотрения кейсов по темам, выполнения аудиторных практических заданий, семинарского обсуждения контрольных и курсовых работ, выполненных студентами.

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение контрольной работы, предусмотренной рабочим учебным планом;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- задание на выполнение контрольной работы и методические указания по их выполнению;
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- выборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Финансовое обеспечение продюсерской деятельности» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и первоисточников – нормативных материалов. Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых нормативов и примеров с ситуациями в конкретных творческих организациях, в которых работали или проходили практику студенты.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

**Анализ творческой и производственно-финансовой
деятельности организаций исполнительских искусств**
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах: контрольная работа 7 зачет 7 экзамен 9 курсовой проект 9
в том числе:		
аудиторные занятия	74	
самостоятельная	34	
часов на контроль	36	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, доцент Екатеринбургская Анна Алексеевна

Рабочая программа дисциплины

Анализ деятельности организаций исполнительских искусств

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Освоение будущим продюсером методики экономического анализа, овладение умением анализировать происходящие в организациях исполнительских искусств (ОИИ) творческие, организационно-экономические и финансовые процессы и принимать на основе этого анализа оптимальные управленческие решения. Изучая данный курс, студенты должны решить следующие задачи: познать теоретические и методические основы экономического анализа, анализа финансово-хозяйственной деятельности, приобрести практические навыки осуществления аналитических разработок по основным направлениям деятельности ОИИ.
---	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Данный курс занимает значительное место в профессиональной подготовке выпускника и во многом подытоживая весь комплекс полученных студентами умений и навыков. Написание курсовой работы в рамках данного курса предполагает владение технологиями менеджмента и маркетинга, знание процессов планирования производственно-финансовой деятельности ОИИ, подготовки новых постановок и концертных программ, планирования проката репертуара и так далее. Важной особенностью курса является его методико-практический характер, проведение семинаров, защита курсовых работ с обязательным обсуждением их на студенческой аудитории.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Основы бухгалтерского учета
2	Производственно-финансовое планирование в организациях культуры
3	Информационные технологии управления
4	Статистика культуры
5	Введение в специальность
6	Основы экономики
7	Ознакомительная организационно-производственная практика
8	Общеознакомительная практика
9	Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств
10	Экономическая теория и история экономических учений
11	Основы деловых коммуникаций
12	Производственно-экономическая практика
13	Планирование и организация подготовки новых постановок
14	Исследовательский семинар
15	Цирковое искусство
16	Гастрольный и фестивальный менеджмент
17	Планирование и организация проката репертуара
18	Менеджмент
19	Продюсирование в сфере классической музыки
20	Экономико-математические методы планирования и управления
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика
2	Преддипломный семинар
3	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий

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

ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса

ОПК-1.1: Анализирует основные тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств

ОПК-1.2: Интерпретирует исторические тенденции развития экранных искусств и исполнительских искусств в контексте других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса

ОПК-1.3: Осмысляет и критически оценивает основные этапы развития отечественного и зарубежного кинематографа, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств

ОПК-4: Способен распознавать художественную, общественную и коммерческую ценность творческого проекта, генерировать идеи создания новых проектов в области экранных или исполнительских искусств
ОПК-4.1: Формирует образ проекта, его цели и задачи
ОПК-4.2: Разрабатывает план реализации проекта, исходя из задач получение максимального художественного уровня в рамках экономических возможностей и перспектив продвижения полученного результата
ОПК-5: Способен, пользуясь полученными знаниями в области культуры и искусства, навыками творческо-производственной деятельности, определять оптимальные способы реализации авторского замысла с использованием технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа или исполнительских искусств
ОПК-5.1: Привлекает авторов произведений к постановочной работе на проекте
ОПК-5.2: Анализирует возможности светового, звукового, технического и видео оборудования площадки для осуществления сценического проекта
ПК-2: Способен давать квалифицированную оценку проектам в области исполнительских искусств, инициативам членов постановочной группы, творческим работам исполнителей, фестивальным программам, работе организации в целом
ПК-2.1: Сравнивает инициативные предложения членов творческой группы, обеспечивая выбор наиболее перспективных
Умеет: - оценивать инициативы режиссеров, актеров, дирижеров, балетмейстеров по созданию новых проектов в контексте экономической ситуации.
ПК-2.2: Формирует постановочную группу
ПК-3: Способен рационально организовывать работу всех направлений деятельности организации или проекта в области исполнительских искусств, используя научно обоснованные методы и современные информационные технологии
ПК-3.1: Способствует созданию творческой атмосферы в процессе реализации и продвижения проекта
Знает: - научно обоснованные и практические приёмы, обеспечивающие нацеленность коллектива на достижение поставленной цели.
ПК-3.2: Привлекает специалистов в области сценических и цифровых технологий
Умеет: - принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов.
ПК-6: Способен, опираясь на знания в области экономики, осуществлять производственно-финансовое планирование в организациях культуры и финансовое обеспечение продюсерской деятельности
ПК-6.1: Организует производственно-финансовое планирование организации исполнительских искусств
Владеет: - всем спектром знаний и умений анализировать деятельность организации исполнительских искусств, необходимых в производственно-финансовом планировании.
ПК-6.2: Обеспечивает финансово реализацию проектов и деятельности организации исполнительских искусств в целом

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - теоретические и методологические основы функционирования экономики культуры;
3.1.2 - назначение и особенности применения методов анализа результатов продюсерской деятельности;
3.1.3 - методы и приемы анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических моделей;
3.1.4 - основы финансирования, материального стимулирования, ценообразования, налогообложения, формирования персонала и специфику их функционирования в сфере культуры;
3.1.5 - содержание сметы доходов и расходов организации культуры;
3.1.6 - основы построения, расчета и анализа системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в сфере исполнительских искусств;
3.1.7 - методы планирования подготовки новых постановок, проката репертуара, производственно-финансовой деятельности организации
3.2 Уметь:
3.2.1 - анализировать и решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса;
3.2.2 - определять оценку постановочной сложности спектакля (проекта) и его сметной стоимости, оценивать степень возможного риска; определять источники финансирования, < ... >, принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов; определять различные варианты маркетинговой стратегии в зависимости от характера проекта;
3.2.3 - исполнять обязанности руководителя подразделения или руководителя (художественного руководителя) социально-культурного проекта в организации исполнительских искусств;
3.2.4 - формировать мероприятия проекта, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью по разработке, подготовке и реализации проекта;
3.2.5 - принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов;

3.2.6	- при исполнении обязанностей руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) формировать репертуар, <...> осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом);
3.3	Владеть:
3.3.1	- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
3.3.2	- знаниями основ управления, организации и экономики в сфере культуры, предпринимательства и маркетинга;
3.3.3	- навыками принятия управленческих решений в области организации труда и творческо-производственного процесса;
3.3.4	- навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и формированию результатов деятельности организации
3.3.5	- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах;
3.3.6	- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Теория экономического анализа		
1.1	Научные основы экономического анализа. Сущность экономического анализа. Место экономического анализа в системе экономических наук. Экономический анализ и смежные науки. Метод, предмет, задачи и важнейшие принципы экономического анализа /Лек/	7	2
1.2	История и перспективы развития экономического анализа. Основные этапы становления и развития экономического анализа в России. Экономический анализ в условиях царской России. Экономический анализ в СССР. Экономический анализ в период перехода к рыночным отношениям. Экономический анализ на современном этапе и перспективы его развития. /Лек/	7	2
1.3	Методы и основные приемы экономического анализа. Методика экономического анализа. Методологические рекомендации по проведению аналитического исследования. Неформализованные (эвристические) и формализованные (расчетные) методы экономического анализа /Лек/	7	6
1.4	Типология видов экономического анализа. Основные классификации видов экономического анализа. Различия видов экономического анализа. Особенности проведения анализа разных видов /Лек/	7	4
1.5	Информационное обеспечение экономического анализа. Система экономической информации. Формирование внутренней информации о субъекте хозяйствования. Формирование внешней информации. Проверка достоверности используемой информации. Аналитическая обработка информации и формирование системы показателей анализа хозяйственной деятельности. Основы организации компьютерной обработки информации и ее анализа /Лек/	7	6
1.6	Самостоятельная работа /Ср/	7	4
	Раздел 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности		
2.1	Анализ финансово-хозяйственной деятельности и его роль в управлении организацией. Содержание, задачи и принципы анализа финансово-хозяйственной деятельности. Субъекты и пользователи анализа финансово-хозяйственной деятельности. Связь факторов в анализе финансово-хозяйственной деятельности /Лек/	7	4
2.2	Системность и комплексность анализа финансово-хозяйственной деятельности. Методология комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности. Системный подход в комплексном анализе и способы его реализации. Методика комплексной оценки резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности организации /Лек/	7	2
2.3	Анализ в системе планирования финансово-хозяйственной деятельности организации. Роль анализа в разработке и контроле планов. Применение методов экономического анализа для обоснования стратегических решений и оценки перспектив организации. Подходы к процессу разработки стратегии развития организации. /Лек/	7	4
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	7	2
	Раздел 3. Анализ творческо-производственной и финансовой деятельности организаций исполнительских искусств		

3.1	Специфика и основные направления анализа творческо-производственной и финансовой деятельности ОИИ. Особенности проведения анализа деятельности ОИИ. Анализ качества выпускаемого ОИИ продукта. Необходимость синтеза методов различных наук при осуществлении анализа деятельности творческой организации. Основные направления анализа деятельности ОИИ. /Лек/	9	2
3.2	Информационная база анализа творческо-производственной и финансовой деятельности ОИИ. Формы статистической отчетности, данные оперативного учета, Интернет-ресурсы и другие источники информации, необходимой для анализа деятельности ОИИ /Лек/	9	4
3.3	Анализ структуры репертуара и структуры его проката. Художественная программа ОИИ как основа её творческой стратегии. Подходы к классификации репертуара. Назначение сравнительного анализа структуры репертуара и его проката. Режим эксплуатационной деятельности ОИИ /Лек/	9	8
3.4	Анализ экономики и материально-технической базы ОИИ. Структура фактических доходов организации, её изменение в динамике. Методы анализа структуры доходов. Назначение сравнительного анализа доходных статей с такими расчетными показателями как средняя заполняемость зрительного зала и средняя цена посещения спектаклей по видам. Анализ расходов в ОИИ. Анализ состояния материально-технической базы /Лек/	9	8
3.5	Анализ трудовых показателей деятельности ОИИ. Назначение и методы анализа численности и состава работающих в ОИИ. Особенности анализа творческого персонала ОИИ. Анализ текучести кадров в разных подразделениях ОИИ. Анализ структуры единого фонда оплаты труда по видам выплат и категориям персонала. Методы анализа форм и систем оплаты труда, применяемых в ОИИ /Лек/	9	8
3.6	Анализ маркетинговой деятельности ОИИ. Маркетинг и PR-деятельность. Анализ организационной культуры и фирменного стиля ОИИ /Лек/	9	8
3.7	Методические основы разработки концепции развития ОИИ. Концепция развития ОИИ как результат стратегического планирования. Особенности и методика разработки концепции развития ОИИ. Основные стратегические цели и задачи развития ОИИ. План мероприятий по реализации концепции развития ОИИ и его ресурсное обеспечение /Лек/	9	6
3.8	Самостоятельная работа /Ср/	9	28
3.9	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	9	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Сущность экономического анализа.
2. Место экономического анализа в системе экономических наук.
3. Метод, предмет, задачи и важнейшие принципы экономического анализа.
4. Основные этапы становления и развития экономического анализа в России.
5. Методика экономического анализа.
6. Основные классификации видов экономического анализа.
7. Система экономической информации.
8. Содержание, задачи и принципы анализа финансово-хозяйственной деятельности.
9. Системный подход в анализе финансово-хозяйственной деятельности и способы его реализации.
10. Методика комплексной оценки резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности организации.
11. Роль анализа в разработке и контроле планов.
12. Применение методов экономического анализа для обоснования стратегических решений и оценки перспектив организации.

Вопросы к экзамену:

1. Основные направления анализа творческо-производственной и финансовой деятельности ОИИ.
2. Анализ качества выпускаемого ОИИ продукта.
3. Особенности проведения анализа деятельности ОИИ.
4. Источники информации, необходимые для проведения анализа деятельности ОИИ.
5. Назначение и методы анализа творческой программы театра: репертуара и его проката.
6. Подходы к классификации репертуара театра.
7. Анализ эксплуатации спектаклей/концертов по видам представлений, по месяцам, по дням недели.
8. Значимость и методы анализа посещаемости спектаклей/концертов.
9. Назначение и методика анализа режима эксплуатационной деятельности ОИИ.
10. Назначение и методика анализа структуры доходов ОИИ.
11. Назначение и методика анализа структуры расходов ОИИ.
12. Назначение и методика анализа материально-технической базы ОИИ.
13. Назначение и методика анализа трудовых показателей деятельности ОИИ.
14. Особенности анализа творческого персонала ОИИ.

15. Методы анализа форм и систем оплаты труда, применяемых в ОИИ.
16. Назначение и методика анализа маркетинговой деятельности ОИИ.
17. Концепция развития ОИИ: особенности и методика разработки.
18. Основные стратегические цели и задачи развития ОИИ.
19. Определение миссии ОИИ.
20. План мероприятий по реализации концепции развития ОИИ и его ресурсное обеспечение.

5.2. Темы письменных работ

см. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами контрольной работы и курсового проекта, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Контрольная работа выполняется студентами очной и заочной форм обучения в VII семестре, курсовой проект – в IX семестре.

Промежуточная аттестация по первой части дисциплины проводится в форме зачета.

Для получения зачета на промежуточной аттестации студент должен выполнить на положительную оценку контрольную работу и показать знания по вопросам к зачету, приведенным в фонде оценочных средств. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на контрольную работу и методических указаниях по ее выполнению. При проведении зачета студент должен показать удовлетворительные знания по любому из вопросов, приведенных в фонде оценочных средств.

К экзамену по второй части курса допускается студент, получивший зачет по первой части курса и получивший положительную оценку по курсовому проекту. Критерии оценивания курсового проекта приведены в Задании на курсовой проект и методических указаниях по его выполнению. Прохождение студентом экзамена оценивается по пятибалльной системе. Студент случайным образом выбирает экзаменационный билет, содержащий два вопроса. В экзаменационные билеты включаются вопросы исключительно из соответствующего раздела Фонда оценочных средств. В процессе экзамена студенту могут быть заданы дополнительные вопросы (не более трёх) из числа предусмотренных Фондом оценочных средств. Каждый ответ студента на экзамене должно соответствовать следующим качественным параметрам:

- 1) обладать полнотой содержания и носить логически завершенный характер;
- 2) демонстрировать способность студента грамотно излагать свои мысли, свободно используя искусствоведческую, экономическую, управленческую терминологию;
- 3) ссылаться на использованную им по теме ответа литературу, как минимум в пределах основной и дополнительной литературы, приведенной в настоящей Программе.

Результат прохождения экзамена оценивается на:

«отлично», если все ответы студента, включая как основные, так и дополнительные вопросы (здесь и далее), соответствует всем трём качественным параметрам;

«хорошо», если более чем к половине его ответов предъявляются несущественные замечания (касающиеся одного из трех качественных параметров);

«удовлетворительно», если ко всем его ответам предъявляются несущественные замечания либо существенные замечания (касающиеся двух и более качественных параметров), но не более чем к половине ответов;

«неудовлетворительно», если студент проявляет полную неготовность к ответу хотя бы по одному вопросу, основному или дополнительному, либо существенные замечания предъявляются более чем к половине его ответов.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативно-правовые акты:

Методические рекомендации к разработке программы развития театра на среднесрочную перспективу: Письмо Минкультуры России от 06.03.2012 N 31-01-39/02-ПХ «Об утверждении Методических рекомендаций по развитию театрального дела в регионах и мерам поддержки театрального искусства». – URL: <http://www.audar-info.ru/docs/documents/detail.php?artId=421203> (дата обращения: 24.02.2018).

Основная литература:

1. Баканов, М.И., Мельник М.В., Шеремет, А.Д. Теория экономического анализа: Учебник / Под ред. М.И. Баканова. — 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 536 с.: ил. – URL: <http://usinskivuz.ru/biblio/posob/ekonanalizteor.pdf> (дата обращения: 24.02.2018).
2. Дымникова, А.И., Иксанов, А.Г. Ресурсное обеспечение учреждений культуры в условиях рыночной экономики. – М.: Театралис, 2008. – 188 с.
3. Екатерининская, А.А. Методика экономического анализа деятельности театра // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2010. – № 10. – С. 51-64.
4. Шеремет, А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 415 с.

Дополнительная литература:

1. Ваганова, Н.К., Дымникова, А.И. Предпринимательство в культуре: Учебное пособие. – СПб.: СПбГУЭФ, 2002. – 93 с.
2. Дымникова, А.И. Управление культурой в рыночной экономике: Монография. – СПб.: СПбГУЭФ, 2000. – 183 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля):

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL: <https://culture.gov.ru> (дата обращения: 24.03.2023).
2. Официальный сайт Комитета по культуре Санкт-Петербурга. – URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения: 24.02.2023).
3. Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях. – URL: <http://bus.gov.ru/> (дата обращения: 24.02.2023).
4. Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. – URL: <http://www.cultmanager.ru/> (дата обращения: 24.02.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Анализ творческой и производственно-финансовой деятельности организаций исполнительских искусств» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы, планово-нормативных источников информации и форм статистической отчетности. Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотношение изучаемых положений с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

Лекции по темам, с которыми студенты познакомились в ходе практик, проводятся в интерактивной форме.

Практические занятия проводятся в форме рассмотрения кейсов по темам, выполнения аудиторных практических заданий, семинарского обсуждения контрольных и курсовых работ, выполненных студентами.

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- изучение форм статистической отчетности, планово-нормативных документов организаций исполнительских искусств;
- выполнение контрольной работы и курсовой работы, предусмотренных рабочим учебным планом;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- задание на выполнение контрольной и курсовой работы и методические указания по их выполнению;
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Информатика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3,5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	126	Виды контроля в семестрах: оценка 1 контрольная работа 1,2 зачет 2
в том числе:		
аудиторные занятия	54	
самостоятельная часов на контроль	63 9	

Программу составил(и):

док. тех. наук, профессор, ст. научный сотрудник, Алексеев Сергей Алексеевич

Рабочая программа дисциплины

Информатика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель дисциплины «Информатика» – ознакомление будущих продюсеров с основами информатики и современных информационных технологий в той мере, в которой это необходимо для работы в административных отделах учреждений культуры и участия в коллективном творческом процессе.
2	Задачи курса: – дать представление об информационных ресурсах общества как экономической категории; об основах современных информационных технологий переработки информации и их влияния на успех в профессиональной деятельности; о современном состоянии уровня и направлений развития вычислительной техники и программных средств; – обучить студента навыкам уверенной работы в качестве пользователя персонального компьютера, самостоятельного использования внешних носителей информации для обмена данными между машинами; владения приемами антивирусной защиты и основами автоматизации решения экономических задач. Курс «Информатика» направлен на подготовку конкурентоспособных специалистов в области культуры и искусства, владеющих новыми информационными технологиями.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Освоение курса «Информатика» является важной составляющей профессионально специализированной подготовки современного специалиста. Знания курса позволят продюсеру компетентно решать информационно-технологические задачи в делопроизводстве, рекламе и творческо-производственном процессе организаций исполнительских искусств, участвовать во всех сферах социально-экономической жизни общества. В процессе освоения данного курса студенты опираются на знания, полученные ими при изучении подобных дисциплин в средней и средней специальной школах (колледжах). Курс «Информатики» предшествует изучению таких дисциплин, как «Статистика культуры», «Информационные технологии управления», «Анализ деятельности организаций исполнительских искусств».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Статистика культуры
2	Информационные технологии управления
3	Анализ деятельности организаций исполнительских искусств

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

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-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
УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон
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
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.1: Анализирует основные тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств
ОПК-1.2: Интерпретирует исторические тенденции развития экранных искусств и исполнительских искусств в контексте других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.3: Осмысляет и критически оценивает основные этапы развития отечественного и зарубежного кинематографа, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств

ОПК-6: Способен руководить созданием и реализацией творческого проекта в рамках профессиональных компетенций, объединять работу субъектов творческо-производственного процесса для создания эстетически целостного художественного произведения
ОПК-6.1: Разрабатывает концепцию создания творческого проекта
ОПК-6.2: Оценивает перспективность проектов в сфере исполнительских искусств, предлагаемых участниками творческой группы
ОПК-7: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-7.1: Понимает основы информатики и принципы работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач в сфере управления качеством
ОПК-7.2: Использует принцип работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач профессиональной деятельности
ПК-3: Способен рационально организовывать работу всех направлений деятельности организации или проекта в области исполнительских искусств, используя научно обоснованные методы и современные информационные технологии
ПК-3.1: Способствует созданию творческой атмосферы в процессе реализации и продвижения проекта
ПК-3.2: Привлекает специалистов в области сценических и цифровых технологий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	– основы безопасности создания и хранения информации;
3.1.2	– принципы работы и разнообразные возможности использования персональных компьютеров в организации исполнительских искусств;
3.1.3	– основные понятия и современные принципы работы с информацией, а также имеет представление об информационных системах и базах данных;
3.2	Уметь:
3.2.1	– использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией;
3.2.2	– привлекать специалистов из смежных сфер деятельности для успешного решения задач организаций или проектов в области исполнительских искусств;
3.3	Владеть:
3.3.1	– основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Общие теоретические основы информатики		
1.1	Общие теоретические основы информатики /Пр/	1	2
1.2	Архитектура аппаратных и программных средств IBM-совместимых персональных компьютеров (PC). Основы работы пользователя в операционной среде персонального компьютера. /Пр/	1	2
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	4
	Раздел 2. Основы работы с прикладными программами общего назначения		
2.1	Текстовый редактор Microsoft Word /Пр/	1	4
2.2	Электронные таблицы Microsoft Excel /Пр/	1	6
2.3	Основы организации баз данных, Microsoft Access /Пр/	1	6
2.4	Подготовка материалов презентаций в Microsoft Power Point /Пр/	1	6
2.5	Оформление и редактирование Web-страницы /Пр/	1	4
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	1	20
	Раздел 3. Основы обработки растровых и векторных изображений и элементы компьютерного дизайна		
3.1	Обработка растровых изображений в среде Adobe Photoshop /Пр/	2	6
3.2	Обработка векторных графических изображений в среде Corel DRAW /Пр/	2	6

3.3	Самостоятельная работа /Ср/	2	24
Раздел 4. Основы работы в компьютерных сетях и информационная безопасность			
4.1	Работа с электронной почтой Microsoft Outlook Express и обозреватель Internet Explorer /Пр/	2	6
4.2	Основы аппаратной и антивирусной защиты информации /Пр/	2	6
4.3	Самостоятельная работа /Ср/	2	15
4.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету вне сессии (1 семестр):

Общие теоретические основы информатики

1. Место информатики среди других наук.
2. Что такое информация, кодирование, аналоговая и цифровая обработка.
3. Архитектура ЭВМ, аппаратные и программные средства.
4. Оценка производительности компьютерной системы, классификация ЭВМ.
5. Сбор, обработка и передача данных на основе использования ЭВМ.
6. Современный компьютер, как совокупность аппаратуры и программных средств.
7. Центральный процессор, оперативная память, системная магистраль, внешние устройства (магнитная память, устройства ввода/вывода).
8. Операционные системы на PC (DOS, Windows *, Linux, Mac-OS и др.).

Основы работы с прикладными программами общего назначения

9. Основы использования прикладных программ общего назначения.
10. Знакомство с программой Word.
11. Получение справочной информации.
12. Создание документа. Просмотр текста в окне. Выделение фрагмента текста. Отмена выполненной операции.
13. Копирование фрагмента текста. Поиск и замена фрагментов текста. Сохранение документов в файле.
14. Формирование документов. Подготовка документов к печати.
15. Работа с таблицами в Word. Создание таблицы с помощью Word.
16. Мастер создания документов. Колонтитулы, объединение документов.
17. Графическое оформление текста. Оформление документа с помощью WordArt.
18. Редактирование формул. Microsoft Equation.
19. Создание макроса. Кнопка вызова макроса. Применение макросов.
20. Создание сносок. Использование закладок и ссылок.
21. Редактирование рабочих листов Excel. Форматирование данных в Excel.
22. Ввод данных и работа с формулами. Форматирование введенных данных.
23. Создание диаграмм. Взаимное изменение элементов.
24. Вычисление формул и функций.
25. Поиск с помощью автофильтра. Поиск при расширенной фильтрации.
26. Основные принципы работы с Access. Ознакомление с базой данных.
27. Модификация форм в Access.
28. Создание отчетов в Access. Работа с мастером отчетов.
29. Мастер для создания базы данных.
30. Создание стандартной презентации.
31. Изменение дизайна презентации. Демонстрация презентации.
32. Планирование и создание Web-сайта.
33. Форматирование Web-страниц.
34. Вставка графических изображений на Web-страницу.
35. Добавление фонового звука. Вставка видеоклипа.

Вопросы к зачету (2 семестр):

Основы обработки растровых и векторных изображений и элементы компьютерного дизайна

1. Что означает разрешение изображения? В каких единицах измеряется разрешение?
2. Какие действия возможны со слоями?
3. Чем отличается фоновый слой от обычных слоев?
4. В каких случаях удобно использовать слой-маску?
5. С помощью каких средств в Photoshop можно увеличить резкость изображения?
6. В чем отличие векторной и растровой графики?
7. Для чего рекомендуется переводить текст в кривые?
8. В какой цветовой модели по умолчанию работает Corel DRAW?
9. Что позволяет сделать система управления цветом в Corel DRAW?
10. Какой вид заливки имеет контур?
11. Вы используете градиентную заливку/ печатаете собираетесь с высокой линиатурой.
12. Для чего нужны слои в Corel DRAW? Чем они отличаются от слоев в Photoshop?

13. Каким образом изменить форму растровых изображений?
14. Можно ли поместить полупрозрачное растровое изображение? Если можно, объясните, как.
15. Как преобразовать векторное изображение в растровое и наоборот?

Основы работы в компьютерных сетях и информационная безопасность

16. Интерфейс почтового клиента Microsoft Outlook Express.
17. Отправка и получение сообщений.
18. Работа с почтовыми вложениями.
19. Этикет и соглашения электронной почты.
20. Средства ускоренной загрузки Web-страниц. Поиск информации в WWW.
21. Защита от удаленного администрирования. Защита от «троянских» программ.
22. Защита от активных вирусов. Средства защиты данных.
23. Шифрование данных и криптография. Электронная подпись.
24. Правовые аспекты Интернета.
25. Угрозы безопасности информации и их классификация.

5.2. Темы письменных работ

см. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами контрольных работ, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Для студентов учебным планом по данной дисциплине предусмотрены две контрольные работы. Контрольная работа выполняется в I и во II семестрах студентами всех форм обучения с целью закрепления полученных знаний по курсу «Информатика» для того, чтобы научиться решать информационно-технологические задачи в делопроизводстве, рекламе и творческо-производственном процессе организаций исполнительских искусств.

Темы контрольных работ и требования к их выполнению изложены в методических рекомендациях. Преподаватель может уточнить задание на контрольную работу в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативно-правовые акты:

1. О государственной тайне : Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 (с изменениями и дополнениями). — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/ (дата обращения 12.05.2023).
2. Об информации, информатизации и защите информации : Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ (с изменениями и дополнениями). — URL: <http://base.garant.ru/12148555/> (дата обращения 12.05.2023).

Основная литература:

1. Завгородний, В. И. Информатика для экономистов : Учебник для бакалавров / В. П. Поляков, Н. Н. Голубева, В. И. Завгородний; Под ред. В. П. Полякова. — Москва : Юрайт, 2013. — 524 с.
2. Королев, Л. Н. Информатика : Введение в компьютерные науки : Учебник / Л. Королев, А. Миков. — Москва : Высшая школа, Абрис, 2012. — 367 с.
3. Симонович, С. В. Информатика : Базовый курс / С. Симонович. — Санкт-Петербург : Питер, 2013. — 637 с.
4. Фараонов, А. Е. Основы информационной безопасности при работе на компьютере / А. Е. Фараонов. — Москва : ИНТУИТ, 2011. — 157 с.

Дополнительная литература:

1. Бэйн, С. Эффективная работа : CorelDraw 11 / С. Бэйн. — Санкт-Петербург : Питер, 2002. — 768 с.
2. Бройдо, В. Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : Учебник для вузов / В. Бройдо, О. Ильина. — Санкт-Петербург : Питер, 2011. — 560 с.
3. Герасименко, В. А. Основы защиты информации / В. А. Герасименко, А. А. Малюк. — Москва : Инкомбук, 1997. — 375 с.
4. Горнец, Н. Н. Организация ЭВМ и систем : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н. Н. Горнец, А. Г. Рошин, В. В. Соломенцев. — Москва : Издательский центр «Академия», 2008. — 315 с.
5. Куправа, Т. А. EXCEL : Практическое руководство / Т. Куправа. — Москва : Диалог-МИФИ, 2004. — 242 с.
6. Нестеров, С. А. Информационная безопасность и защита информации: Учебное пособие / С. А. Нестеров. — Санкт-Петербург : Изд-во Политехн. ун-та, 2009. — 126 с.
7. Орлов, С. А. Организация ЭВМ и систем : учебник для вузов / С. Орлов, Б. Цилькер. — Санкт-Петербург : Питер, 2011. — 688 с.

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

1. Официальный сайт журнала «Информационные технологии». — URL: <http://www.novtex.ru/IT/> (дата обращения 12.05.2023).
2. Официальный сайт издательства «Образование и Информатика». — URL: <http://infojournal.ru> (дата обращения 12.05.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочим учебным планом;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- задание на выполнение контрольных работ и методические указания по их выполнению;
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Информатика» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников по проблематике активного применения информационных технологий в социально-культурной области.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения в продюсерской деятельности является постоянное соотнесение изучаемых методов и алгоритмов применения информационных технологий с проблемами конкретных творческих организаций, в которых они возникают.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Информационные технологии управления

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4,5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	162	Виды контроля в семестрах: зачет с оценкой 5 контрольная работа 4,5
в том числе:		
аудиторные занятия	86	
самостоятельная часов на контроль	67 9	

Программу составил(и):

б/с, ст. преподаватель Арсенян Артём Саркисович

Рабочая программа дисциплины

Информационные технологии управления

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель данного курса – обучить будущих продюсеров использованию основных ин-формационных технологий при работе как с уже существующими, так и создаваемыми с нуля театральными проектами.
2	Задачи курса: 1. Ознакомить студентов с основами современных информационных технологий и их применения в процессах планирования и управления в организациях исполнительских искусств. 2. Научить студентов использовать программу Excel при планировании гастроль-ной поездки на примере разработки календарного плана и сметы, самостоятельно произ-водить расчеты и оформлять результат. 3. Научить студентов планированию нового проекта в Microsoft Project; рассмот-реть возможности использования социальных сетей на начальных этапах проекта; научить правильно составлять техническое задание при создании собственного сайта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Освоение курса «Информационные технологии управления» является важной составляющей профессионально специализированной подготовки продюсера и играет существенную роль в формировании специалиста художественной, административной и технической категорий театра или другой организации исполнительских искусств. Наряду с другими дисциплинами он дает представление о новых информационных технологиях, используемых в театральном деле и организациях исполнительских искусств. В процессе освоения данного курса студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курса «Информатика». Знания данного курса позволят выпускнику театрального вуза компетентно решать информационно-технологические задачи в делопроизводстве, рекламе, планирования и управления в творческо-производственном процессе организаций исполнительских искусств, участвовать во всех сферах социально-экономической жизни общества.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Информатика
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта	
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций	
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	
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-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	
УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон	
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	
ОПК-5: Способен, пользуясь полученными знаниями в области культуры и искусства, навыками творческо-производственной деятельности, определять оптимальные способы реализации авторского замысла с использованием технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа или исполнительских искусств	
ОПК-5.1: Привлекает авторов произведений к постановочной работе на проекте	

ОПК-5.2: Анализирует возможности светового, звукового, технического и видео оборудования площадки для осуществления сценического проекта
ОПК-6: Способен руководить созданием и реализацией творческого проекта в рамках профессиональных компетенций, объединять работу субъектов творческо-производственного процесса для создания эстетически целостного художественного произведения
ОПК-6.1: Разрабатывает концепцию создания творческого проекта
ОПК-6.2: Оценивает перспективность проектов в сфере исполнительских искусств, предлагаемых участниками творческой группы
ПК-3: Способен рационально организовывать работу всех направлений деятельности организации или проекта в области исполнительских искусств, используя научно обоснованные методы и современные информационные технологии
ПК-3.1: Способствует созданию творческой атмосферы в процессе реализации и продвижения проекта
ПК-3.2: Привлекает специалистов в области сценических и цифровых технологий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	– основные современные методы информационных технологий, используемых для решения задач управления, и специфику их применения в организациях исполнительских искусств;
3.1.2	– теоретические основы информатики и конкретные управленческие задачи, которые в современном мире не решаются без применения информационных технологий;
3.1.3	– основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, основные специализированные информационные системы и базы данных;
3.2	Уметь:
3.2.1	– получать информацию из большого числа источников, оперативно и точно интерпретировать информацию, взаимодействовать с менеджерами по рекламе, продажам, связям с общественностью, гастролям и др.;
3.2.2	– использовать приобретенный навык привлечения специалистов из смежных сфер деятельности для успешного решения задач организаций или проектов в области исполнительских искусств;
3.3	Владеть:
3.3.1	– практическим опытом применения информационных технологий в сфере исполнительских искусств;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Углубленное изучение возможностей программы Excel		
1.1	Введение. Информационные сети и сетевые технологии. Электронный обмен данными. /Пр/	4	2
1.2	Классификация информационных систем. /Пр/	4	2
1.3	Информационные системы и технологии в маркетинге. /Пр/	4	6
1.4	Информационные системы и технологии в бухгалтерском учете. /Пр/	4	8
1.5	Основы работы с Excel. /Пр/	4	8
1.6	Самостоятельная работа /Ср/	4	28
	Раздел 2. Использование программы Excel при планировании гастролей		
2.1	Календарный план /Пр/	5	4
2.2	Разработка сметы доходов и расходов в Excel /Пр/	5	4
2.3	Презентация результатов (контрольное задание) /Пр/	5	12
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	5	12
	Раздел 3. Использование программы Microsoft Project при создании нового проекта		
3.1	Введение. Основы создания документа в программе Microsoft Project /Пр/	5	2
3.2	Создание графика осуществления проекта /Пр/	5	2
3.3	Оформление и презентация результатов (контрольное задание) /Пр/	5	8
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	5	12
	Раздел 4. Использование социальных сетей при продвижении нового проекта		
4.1	Изучение возможностей сетей ВКонтакте и Facebook при продвижении нового проекта /Пр/	5	2
4.2	Продвижение в социальных сетях (SMM) /Пр/	5	4
4.3	Самостоятельная работа /Ср/	5	6
	Раздел 5. Составление технического задания для создания сайта		
5.1	Определение ключевых и необходимых позиций, обозначаемых заказчиком сайта /Пр/	5	6
5.2	Презентация собственных проектов (контрольное задание) /Пр/	5	12
5.3	Самостоятельная работа /Ср/	5	6
	Раздел 6. Использование информационных технологий в сценографии		
6.1	Назначение и выполняемые функции информационных технологий в сценографии /Пр/	5	4
6.2	Самостоятельная работа /Ср/	5	3
6.3	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	5	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету с оценкой:

Общие понятия и применение информационных технологий

1. Понятие информации и ее виды.
2. Информационные технологии (ИТ). Традиционные и современные ИТ.
3. Аппаратное, программное и математическое обеспечение.
4. Алгоритмизирование. Жесткий, вероятностный, эвристический алгоритмы.
5. Моделирование теоретическое и физическое.
6. Моделирование в решении конкретных профессиональных задач.
7. Метод кейсов.
8. Логическое дерево, фреймворк.
9. ИТ по обработке данных.
10. ИТ по обработке текстовой информации.
11. ИТ по обработке графики.
12. Мультимедийные ИТ.
13. Экспертные системы.
14. Средства программного обеспечения (ПО).
15. ПО системное
16. ПО прикладное
17. ПО инструментальное.
18. Три категории программ автоматизированного перевода текстов.
19. Коммуникационные информационные технологии.
20. Информационное общество.
21. «Он-лайн» журналистика. Достоинства. Проблемы доступа.
22. Интернет-публикации и формирование новой культурной среды в обществе.
23. Электронная реклама.
24. Интернет-реклама и ее двухступенчатый характер.
25. Виды рекламы в интернете.
26. «Вирусная» реклама и принципы ее использования.
27. Типовые пути продвижения проектов с помощью e-mail.
28. Реклама и социальные сети.
29. Справочно-правовые системы (СПС). Примеры СПС
30. Критерий полноты СПС.
31. Принципы и инструменты работы в СПС.
32. Использование справочно-правовых систем при решении правовых вопросов в области управления.
33. Гос.закупки и информационные технологии.
34. Электронная площадка. Электронный аукцион. ЭЦП.
35. Принципы визуализации информации.

Информационные технологии и их специализированное применение

1. Понятие брифа, виды брифов.
2. «Гибкий» web-дизайн.
3. Язык разметки web-сайтов
4. Метатеги, теги, атрибуты.
5. Основные теги.
6. Основные атрибуты
7. Основные понятия front-разработки, технологии CSS.
8. Базовые понятия Java-Script.
9. Поддержка web-сайтов.
10. Автоматизированные системы, используемые в организации деятельности театрального учреждения.
11. Методы и технические возможности автоматизации управления рабочих процессов деятельности театрального учреждения.
12. Использование стандартных технологических решений популярной и рас-пространенной системы 1С.
13. Технологические возможности систем 1С.
14. Основные понятия конфигурации.
15. Режимы запуска программ в системе 1С. Пользовательский режим.
16. Работа в режиме управляемого интерфейса в системе 1С.
17. Разделение прав доступа к системе.
18. Способы регистрации сведений об организации и хозяйственных операций в системе 1С. Справочники, документы, регистры, перечисления в среде 1С
19. Получение результативной информации в системе 1С. Отчеты и обработки в среде 1С
20. Информационные системы бронирования и реализации театральных билетов через Интернет.
21. Назначение и выполняемые функции информационных технологий в сценографии.
22. Информационные технологии в моделировании сценического пространства.
23. Автоматизированные световые приборы и видеопроекторы. Генераторы эф-фетов.
24. Ifloog – системы, интерактивные поверхности. 3-D поверхности. Стробоскоп и применение в сценографии.
25. Светодиодные матрицы.

26. Фреймы, сценарии, планы.
27. Декларативные и процедурные знания
28. Морфологический, синтаксический, когнитивный подход компьютерного моделирования сюжета
29. Информационные технологии и авторское право.
30. Применение справочно-правовых систем при решении правовых вопросов интеллектуальной собственности

5.2. Темы письменных работ

см. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами контрольных работ, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Промежуточная аттестация по каждой части дисциплины проводится в форме зачета с оценкой.

Для получения зачета на промежуточной аттестации студент должен выполнить на положительную оценку контрольную работу и показать знания по вопросам к зачету, приведенным в фонде оценочных средств. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на контрольную работу и методических указаниях по ее выполнению. При проведении зачета студент должен показать удовлетворительные знания по любому из вопросов, приведенных в фонде оценочных средств.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Бирюков, А. Информационная безопасность : Защита и нападение. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : ДМК-Пресс, 2017. – 434 с.
2. Дарков, А.В. Информационные технологии : теоретические основы : Учебное пособие / А.В. Дарков, Н.Н. Шапошников. – Санкт-Петербург : Лань, 2016. – 448 с.
3. Корнеев, И.К. Информационные технологии в работе с документами : Учебник. – Москва : Проспект, 2016. – 304 с
4. Одинцов, Б.Е. Современные информационные технологии в управлении эко-номической деятельностью (теория и практика) : учеб. пособие / Б.Е. Одинцов, А.Н. Романов, С.М. Догучаева. – Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. – 373 с.
5. Советов, Б.Я. Информационные технологии : теоретические основы : Учебное пособие / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. – Санкт-Петербург : Лань, 2016. – 448 с.

Дополнительная литература:

1. Ветитнев, А.М. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме : Оргтехника : Учебное пособие. – Москва : Форум, 2010. – 400 с.
2. Гасумова, С.Е. Информационные технологии в социальной сфере : Учебное пособие. – Москва : Дашков и К, 2015. – 312 с.
3. Мамонова, Т.Е. Информационные технологии. Лабораторный практикум : Учебное пособие для прикладного бакалавриата. – Люберцы : Юрайт, 2016. – 176 с.
4. Светлов, Н.М. Информационные технологии управления проектами : Учебное пособие / Н. М. Светлов, Г. Н. Светлова. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2012. – 232 с.
5. Свиридова, М.Ю. Информационные технологии в офисе. Практические упражнения : Учебное пособие для нач. проф. образования. – Москва : ИЦ Академия, 2010. – 320 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-обходимых для освоения дисциплины:

1. Сайт журнала «Информационные технологии». – URL: <http://novtex.ru/IT/> (дата обращения 12.05.2023)
2. Сайт информационно-аналитического IT-портала BigBig. – URL: http://www.big-big.ru/854?link_url=http://digit.ru (дата обращения 12.05.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Практические занятия проводятся в форме рассмотрения кейсов по темам, выполнения аудиторных практических заданий, семинарского обсуждения контрольных работ, выполненных студентами.

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение в каждом семестре контрольной работы, которые предусмотрены рабочим учебным планом;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- задание на выполнение контрольных работ и методические указания по их выполнению;
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Информационные технологии управления» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников по проблематике курса.

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Работа с медиа

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах: зачет 5 курсовая работа 5
в том числе:		
аудиторные занятия	60	
самостоятельная часов на контроль	39 9	

Программу составил(и):

доктор искусствоведения Учитель Константин Александрович

канд. искусствоведения, зав. кафедрой, профессор Сундстрем Лев Геннадьевич

Рабочая программа дисциплины

Работа с медиа

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04

Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель курса «Работа с медиа» – научить студентов в практических занятиях ориентироваться в формах и видах PR-деятельности в организациях исполнительских искусств, в частности, взаимодействия со СМИ.
2	Задачи курса – дать студентам практическое представление о маркетинговых особенностях использования СМИ в профессиональной деятельности, о маркетинговых инструментах и возможностях для работы в социальных сетях; о видах профессиональных SMM-активностей в создании и продвижении организаций исполнительских искусств и культурного продукта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Курс «Работа с медиа» является логическим завершением дисциплины «Пьеса, спектакль, репертуар - семинар» с точки зрения организации театрального дела. Он подготавливает студентов к практической работе в организациях исполнительских искусств и проектной деятельности в сфере культуры.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Пьеса, спектакль, репертуар - семинар
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	
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	
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	
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-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	
УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон	
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	
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	
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	
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	
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	
ОПК-1.1: Анализирует основные тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств	

ОПК-1.2: Интерпретирует исторические тенденции развития экранных искусств и исполнительских искусств в контексте других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.3: Осмысляет и критически оценивает основные этапы развития отечественного и зарубежного кинематографа, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств
ОПК-2: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.1: Ориентируется в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.2: При реализации профессиональных задач учитывает проблему сохранения культурного наследия
ОПК-2.3: Организует профессиональную деятельность с учетом требований государственной культурной политики
ОПК-3: Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной или сценической интерпретации
ОПК-3.1: Ориентируется в основных тенденциях развития мировой литературы и искусства
ОПК-3.2: Применяет знания закономерностей развития мирового искусства и общих основ теории кино в процессе анализа литературных произведений и их экранной или сценической интерпретации
ОПК-3.3: Осуществляет создание собственного аудиовизуального проекта с учетом знаний, полученных в процессе художественного анализа различных произведений искусства
ОПК-4: Способен распознавать художественную, общественную и коммерческую ценность творческого проекта, генерировать идеи создания новых проектов в области экранных или исполнительских искусств
ОПК-4.1: Формирует образ проекта, его цели и задачи
ОПК-4.2: Разрабатывает план реализации проекта, исходя из задач получение максимального художественного уровня в рамках экономических возможностей и перспектив продвижения полученного результата
ОПК-5: Способен, пользуясь полученными знаниями в области культуры и искусства, навыками творческо-производственной деятельности, определять оптимальные способы реализации авторского замысла с использованием технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа или исполнительских искусств
ОПК-5.1: Привлекает авторов произведений к постановочной работе на проекте
ОПК-5.2: Анализирует возможности светового, звукового, технического и видео оборудования площадки для осуществления сценического проекта
ПК-1: Способен формировать и реализовывать маркетинговую стратегию для проектов в области исполнительских искусств, обеспечивая создание и продвижение творческого продукта в различных предлагаемых обстоятельствах (стационар, гастроль, фестиваль)
ПК-1.1: Определяет и обосновывает выбор проекта
ПК-1.2: Прогнозирует перспективы продвижения проекта
ПК-2: Способен давать квалифицированную оценку проектам в области исполнительских искусств, инициативам членов постановочной группы, творческим работам исполнителей, фестивальным программам, работе организации в целом
ПК-2.1: Сравнивает инициативные предложения членов творческой группы, обеспечивая выбор наиболее перспективных
ПК-2.2: Формирует постановочную группу
ПК-3: Способен рационально организовывать работу всех направлений деятельности организации или проекта в области исполнительских искусств, используя научно обоснованные методы и современные информационные технологии
ПК-3.1: Способствует созданию творческой атмосферы в процессе реализации и продвижения проекта
ПК-3.2: Привлекает специалистов в области сценических и цифровых технологий
ПК-4: Способен использовать правовые знания и практические умения для формирования устойчивых вертикальных и горизонтальных связей с участниками творческого процесса и партнерами, в том числе, государственными (муниципальными) институциями
ПК-4.1: Использует различные способы мотивации участников творческого процесса
ПК-4.2: Налаживает продуктивные связи с партнёрами проекта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	– функции продюсера в процессе создания и продвижения театральной постановки, концертной или цирковой программы;
3.2	Уметь:
3.2.1	– взаимодействовать с менеджерами по рекламе, продажам, связям с общественностью, гастрольям и др.;
3.2.2	– применять для реализации творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств;
3.2.3	– формировать взаимоотношения со СМИ, осуществлять разработку PR-стратегий, осуществлять руководство PR-деятельностью;
3.3	Владеть:

3.3.1	– готовностью к творческому взаимодействию с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) на всех этапах разработки концепции, подготовки и реализации проекта;
3.3.2	– навыками систематизации и обобщения информации и формирования результатов деятельности организации;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Работа с медиа		
1.1	Театр и медиа. Основы взаимодействия. /Пр/	5	8
1.2	Взаимодействие со средствами массовой информации. /Пр/	5	12
1.3	Медиа как инструмент связей с общественностью. /Пр/	5	8
1.4	База данных для рассылки информационных писем. /Пр/	5	8
1.5	Подготовка пресс-релиза. /Пр/	5	8
1.6	Создание информационного поля деятельности театра в Интернете. /Пр/	5	8
1.7	Эволюция медиа и театр. /Пр/	5	8
1.8	Самостоятельная работа. /Ср/	5	39
1.9	Самостоятельная подготовка. /Зачёт/	5	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
не предусмотрены
5.2. Темы письменных работ
см. приложение
5.3. Фонд оценочных средств
<p>Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами курсовой работы, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.</p> <p>Курсовые работы выполняются студентами всех форм обучения в V семестре. В ходе семинара студенты пишут работы, темы которых предлагают сами, основываясь на методологических аспектах профессии продюсера и его умения применять маркетинговые технологии.</p> <p>Курсовая работа выполняется студентами с целью разработки практических навыков работы со СМИ, а также выработки подхода к решению некоторых теоретических и практических вопросов с учетом использования опыта работы или прохождения практик в организациях исполнительских искусств.</p> <p>Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.</p> <p>Для получения зачета на промежуточной аттестации студент должен выполнить на положительную оценку курсовую работу и показать знания по вопросам к зачету, приведенным в фонде оценочных средств. Критерии оценивания курсовой работы приведены в Задании на курсовую работу и методических указаниях по ее выполнению. При проведении зачета студент должен показать удовлетворительные знания по любому из вопросов, приведенных в фонде оценочных средств.</p> <p>В процессе защиты студентом своей работы в рамках семинаров все участники занятия выступают в качестве специалистов, членов комиссий, экспертов (в зависимости от избранной формы защиты), обсуждающих и оценивающих работу.</p> <p>Зачет в семинаре выставляется по результатам написания и защиты курсовой работы, оппонирования и качества участия в семинаре.</p> <p>см. приложение</p>

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативно-правовые акты:

1. О рекламе : Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (последняя редакция). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/ (дата обращения: 10.05.2023).
2. О средствах массовой информации : Закон Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-I (последняя редакция). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/ (дата обращения: 10.05.2023).

Основная литература:

1. Больц, Н. Азбука медиа / Норберт Больц. Пер. с нем. Л. Ионин, А.Черных. – Москва : Европа, 2011. – 136 с.
2. Маркетинг в социальных медиа : Интернет-маркетинговые коммуникации / Под общ.ред. проф. Л. А. Данченко. – Санкт-Петербург : Питер Пресс, 2013. – 288 с.
3. Матисон, Д. Медиа-дискурс : Анализ медиа-текстов / Д. Матисон. Пер. с англ. О. Гритчина. – 2-е изд. – Москва : Институт прикладной психологии «Гуманитарный центр», 2017. – 264 с.
4. Медиа в современном мире. 58-е Петербургские чтения : Сб. матер. Междунар. науч. форума (18–19 апреля 2019 г.) / Отв. ред. В. В. Васильева. В 2-х т. – Санкт-Петербург : СПбГУ, 2019. – 320 с
5. Стружкин, Н. П. Базы данных : проектирование. Практикум : Учебное пособие для академического бакалавриата / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. – Люберцы : Юрайт, 2016. – 291 с.
6. Фоллс, Дж. Маркетинг в социальных медиа : Просто о главном / Джейсон Фоллс, Эрик Декерс. Пер. с англ. В. Иващенко. – Москва : Манн, Иванов и Фербер : Эксмо, 2013. – 335 с. : ил., граф.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL : <https://culture.gov.ru> (дата обращения: 10.05.2023).
2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. – URL : <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения: 10.05.2023).
3. Официальные сайты организаций культуры Российской Федерации.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Практические занятия проводятся в форме рассмотрения кейсов по темам, выполнения аудиторных практических заданий, семинарского обсуждения курсовых работ, выполненных студентами.

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение курсовой работы, предусмотренной рабочим учебным планом;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- задание на выполнение курсовой работы и методические указания по её выполнению;
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Работа с медиа» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению практического опыта применения PR-технологий в сценических искусствах и сайтов существующих организаций исполнительских искусств.

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Основы конфликтологии

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **1,5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	54	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 7
аудиторные занятия	30	контрольная работа 7
самостоятельная	24	

Программу составил(и):

б/с, доцент Великанова Наталья Евгеньевна

Рабочая программа дисциплины

Основы конфликтологии

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель курса – дать представление о конфликтологии как науке, а также о существующих в мире научных и практических подходах по решению международных проблем, связанных с урегулированием конфликтных и кризисных ситуаций путем переговоров и посреднических процедур, показать роль продюсера, как руководителя проекта, в управлении кризисными ситуациями.
2	Задачами курса являются: научить студентов
	• анализировать современные конфликты, понимать их природу;
	• критически оценивать различные теоретические школы, занимающиеся анализом и урегулированием конфликтов;
	• уметь применять теоретические знания к анализу конкретных конфликтов;
	• уметь оценивать целесообразность и эффективность использования различных переговорных и посреднических процедур;
	• уметь применять полученные знания в практической работе по связям с общественностью.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Данный курс предусмотрен на четвертом году обучения в качестве общей профессиональной дисциплины при подготовке специалистов-продюсеров. Преподавание данной дисциплины подготовлено чтением курса «Менеджмент в сфере культуры», сопрягается с курсами «Психология и педагогика», «Управление персоналом» и «Основы деловых коммуникаций».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Менеджмент
2	Основы деловых коммуникаций
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Психология и педагогика
2	Управление персоналом

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий

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

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

УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон

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

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни

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

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

УК-8.1: Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения)

УК-8.2: Понимает как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения)

УК-8.3: Демонстрирует приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте

ОПК-6: Способен руководить созданием и реализацией творческого проекта в рамках профессиональных компетенций, объединять работу субъектов творческо-производственного процесса для создания эстетически целостного художественного произведения
ОПК-6.1: Разрабатывает концепцию создания творческого проекта
ОПК-6.2: Оценивает перспективность проектов в сфере исполнительских искусств, предлагаемых участниками творческой группы
ПК-3: Способен рационально организовывать работу всех направлений деятельности организации или проекта в области исполнительских искусств, используя научно обоснованные методы и современные информационные технологии
ПК-3.1: Способствует созданию творческой атмосферы в процессе реализации и продвижения проекта
ПК-3.2: Привлекает специалистов в области сценических и цифровых технологий
ПК-4: Способен использовать правовые знания и практические умения для формирования устойчивых вертикальных и горизонтальных связей с участниками творческого процесса и партнерами, в том числе, государственными (муниципальными) институциями
ПК-4.1: Использует различные способы мотивации участников творческого процесса
ПК-4.2: Налаживает продуктивные связи с партнёрами проекта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	– примеры разрешения проблемных ситуаций на макроуровне и в межлических отношениях благодаря изучению истории (отечественной и мировой) и философских учений;
3.1.2	– научно обоснованные и практические приёмы, обеспечивающие снижение конфликтности в творческом процессе и нацеленность коллектива на достижение поставленной цели;
3.2	Уметь:
3.2.1	– использовать приобретенный навык привлечения специалистов из смежных сфер деятельности для успешного решения задач организаций или проектов в области исполнительских искусств;
3.2.2	– устанавливать контакты с участниками творческого процесса, используя при этом как экономические, так и морально-психологические стимулы, опираясь на нормативно-правовые документы, регулирующие творческо-производственную деятельность в сфере исполнительских искусств;
3.3	Владеть:
3.3.1	– методами разрешения проблемных и конфликтных ситуаций;
3.3.2	– способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Основы конфликтологии		
1.1	Введение в курс /Лек/	7	2
1.2	Природа социального конфликта /Лек/	7	2
1.3	Типы конфликтов /Лек/	7	2
1.4	Человеческий фактор в конфликте /Лек/	7	2
1.5	Поведение в конфликте /Лек/	7	2
1.6	Проблема коммуникаций в конфликтных ситуациях /Лек/	7	2
1.7	Эскалация и деэскалация конфликта /Лек/	7	2
1.8	Урегулирование конфликтов /Лек/	7	2
1.9	Третья сторона в урегулировании конфликта /Лек/	7	2
1.10	Переговоры как средство урегулирования конфликтов /Лек/	7	2
1.11	Проблема предупреждения и предотвращения конфликтов /Лек/	7	2
1.12	Самостоятельная работа /Ср/	7	12
	Раздел 2. Конфликтология в современном мире		
2.1	Информационное противоборство в конфликте /Лек/	7	2
2.2	Связи с общественностью в условиях конфликта /Лек/	7	2
2.3	Конфликты в современном мире /Лек/	7	2
2.4	Конфликты в России и СНГ /Лек/	7	2
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	7	12

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Конфликтология, ее предмет и задачи. Понятие «конфликт».
2. Представления о конфликтах в древнем мире, в средние века и в раннее новое время.
3. Изучение конфликтов в XIX в. Взгляды Гегеля и Маркса на природу конфликтов.
4. Теория социал-дарвинизма. Ее подход к изучению конфликтов.
5. Функциональная теория конфликта. Социология конфликта Г. Зиммеля.
6. Развитие конфликтологических теорий в 1950-70е гг.
7. Проблемы современного развития научных исследований по конфликтологии за рубежом и в России.
8. Причины возникновения конфликта.
9. Конструктивные и деструктивные функции конфликта.
10. Прямые и косвенные участники конфликта.
11. Предмет конфликта.
12. Различные подходы к типологии конфликтов.
13. Внутриличностный конфликт. Общая характеристика.
14. Межличностный конфликт. Общая характеристика.
15. Конфликт в малых социальных группах. Конфликт в организации. Общая характеристика.
16. Конфликт в больших социальных группах. Общая характеристика.
17. Политический конфликт. Общая характеристика.
18. Международный конфликт. Общая характеристика.
19. Типология международных конфликтов по их интенсивности.
20. Конфликты с нулевой и ненулевой суммой.
21. Человеческий фактор в конфликте. Типы конфликтных личностей.
22. Феномены восприятия в условиях конфликта. Их роль в конфликте и его урегулировании.
23. Феномены, связанные с принятием решения в кризисной ситуации.
24. Основные стили поведения в конфликте.
25. Соперничество (борьба за победу) как стиль поведения в конфликте. Основные тактики соперничества.
26. Эскалация конфликта. Основные закономерности. Модели эскалации конфликта.
27. «Мертвая точка» и деэскалация конфликта. Переход к переговорам. Понятия переговорного пространства, «наилучшей альтернативы обсуждаемому соглашению».
28. Функции третьей стороны в конфликте. Основные задачи посредника.
29. Различные типы посредников.
30. Фактор нейтральности и беспристрастности посредника.
31. Консультативные и директивные роли посредника.
32. Подготовка к переговорам: проблемы и задачи.
33. Национальный стиль ведения переговоров. Описания американского, французского, российского и других стилей ведения переговоров.
34. Личностный стиль ведения переговоров.
35. Тактические приемы при ведении переговоров.
36. Специфика многосторонних переговоров.
37. Структура переговорного процесса.
38. Проблемы прогнозирования и предотвращения конфликтов.
39. Информационное противоборство в конфликте. «Психологическая война».
40. Методы и формы психологического воздействия на соперника в условиях конфликта.
41. Связи с общественностью в условиях конфликта.
42. Управление кризисными ситуациями как одна из функций специалиста по связям с общественностью.
43. Особенности медиапланирования в условиях конфликта.
44. Проблемы этики поведения специалиста по связям с общественностью в условиях конфликта.
45. Особенности конфликтов в современном мире
46. Особенности конфликтов в современной России и СНГ

5.2. Темы письменных работ

см. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами контрольной работы, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Контрольная работа выполняется в VII семестре студентами всех форм обучения.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

Для получения зачета на промежуточной аттестации студент должен выполнить на положительную оценку контрольную работу и показать знания по вопросам к зачету, приведенным в фонде оценочных средств. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на контрольную работу и методических указаниях по ее выполнению. При проведении зачета студент должен показать удовлетворительные знания по любому из вопросов, приведенных в фонде оценочных средств.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Анцупов, А. Я. Конфликтология : Учебник для вузов / А. Я. Анцупов, А. И. Штипиров. 5-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 512 с.
2. Агеева, Л. Г. Конфликтология : краткий теоретический курс : Учебное пособие / Л. Г. Агеева – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 200 с.

Дополнительная литература:

1. Громова, О. Н. Конфликтология : Курс лекций / О. Н. Громова; Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». – Москва : ЭКМОС, 2000 . – 320 с.
2. Здравомыслов, А. Г. Социология конфликта : Россия на путях преодоления кризиса : Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / А. Г. Здравомыслов — Москва : Аспект-пресс, 1994. — 317 с.
3. Цветков, В. Л. Психология конфликта : От теории к практике : Учебное пособие / А. Л. Цветков. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 183 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL: <https://culture.gov.ru> (дата обращения: 20.05.2023).
2. Союз театральных деятелей Российской Федерации. – URL: <http://stdrf.ru> (дата обращения: 20.05.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по темам, с которыми студенты познакомились в ходе практик, проводятся в интерактивной форме.

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение контрольной работы, предусмотренной рабочим учебным планом;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- задание на выполнение контрольной работы и методические указания по её выполнению;
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- выборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Основы конфликтологии» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы по проблематике курса.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых нормативов, примеров ситуаций в конкретных творческих организациях, в которых работали или проходили практику студенты.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Основы деловых коммуникаций

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 3
		курсовая работа 3
аудиторные занятия	60	
самостоятельная	39	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат экономических наук, декан, профессор Сазонова Людмила Александровна

Рабочая программа дисциплины

Основы деловых коммуникаций

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Целью курса является приобретение студентами знаний и практических представлений о значении деловой коммуникации в системе наук о человеке и в профессиональной деятельности продюсера в области культуры и искусства.
2	Процесс подготовки специалистов в области управления культурой в настоящее время требует использования всего комплекса методов обучения, позволяющих формировать современного менеджера и продюсера. Коммуникация – это специфический вид деятельности, без которого невозможно стать хорошим профессионалом. Актуальность курса «Основы деловых коммуникаций» при подготовке специалистов продюсеров в области культуры и искусства определяется объективной необходимостью: - повышения эффективности делового общения; - снижения риска неблагоприятных последствий принятых решений; - овладения рациональными программами делового общения; - завоевания доверия и авторитета в деловых и творческих кругах; - умения работать с управленческой документацией; - умения эффективно сотрудничать с партнерами и управлять персоналом; - вырабатывать, согласовывать и принимать решения.
3	Основные задачи курса: через знакомство со средствами, формами, приемами, методиками и техникой коммуникации, включенными в программу, развить специальные коммуникативные умения. Для этого студентам необходимо познать: - правила и нормы деловой коммуникации, специфику форм делового общения – деловых совещаний, бесед, переговоров, дискуссий, презентаций, «круглых столов», пресс-конференций, а также механизмов взаимодействия в деловом общении; - освоить умение выражать мысли, выступать с речами различной тематики, слушать партнера, устанавливать контакт, подбирать и использовать эффективные стратегии взаимодействия, разрабатывать и применять на практике сценарии поведения, преодолевать психологические барьеры; - освоить практические навыки по формированию привлекательного имиджа продюсера организаций культуры и искусства, самопрезентацию, правильное использование языка интонаций, мимики и жестов, освоить методы техники психологической защиты при общении с деструктивным, конфликтным партнером или клиентом; - приобрести навыки использования в работе письменных информационных связей, составления и оформления деловой документации в соответствии с утвержденными в РФ ГОСТами; - познать и практически освоить методы активного обучения, участвуя в анализе конкретных ситуаций и деловых играх для приобретения навыков выработки и принятия индивидуальных и коллективных управленческих решений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
<p>Курс «Основы деловых коммуникаций» участвует в формировании определенных общекультурных профессиональных компетенций специалиста – продюсера исполнительских искусств. Освоение данной дисциплины является неотъемлемой частью профессиональной подготовки продюсера.</p> <p>Овладение основами деловой коммуникации позволит студентам, продюсерам организаций исполнительских искусств, эффективно взаимодействовать как с сотрудниками организаций исполнительского искусства, так и с деловыми партнерами, демонстрируя разнообразные стратегии и тактики, ориентированные на достижение компромисса и сотрудничества. С помощью активных форм обучения студенты, будущие продюсеры, должны освоить различные практические методы выработки, согласования и принятия управленческих решений.</p> <p>Для освоения данного курса студенты должны опираться на знания по курсам: «Менеджмент в сфере культуры», «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств», «Управление персоналом» и «Основы конфликтологии», «Ораторское искусство», «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской деятельности».</p>	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств
2	Ораторское искусство
3	Маркетинг, PR и реклама
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
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-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
УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон
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
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
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
ОПК-6: Способен руководить созданием и реализацией творческого проекта в рамках профессиональных компетенций, объединять работу субъектов творческо-производственного процесса для создания эстетически целостного художественного произведения
ОПК-6.1: Разрабатывает концепцию создания творческого проекта
ОПК-6.2: Оценивает перспективность проектов в сфере исполнительских искусств, предлагаемых участниками творческой группы
ПК-3: Способен рационально организовывать работу всех направлений деятельности организации или проекта в области исполнительских искусств, используя научно обоснованные методы и современные информационные технологии
ПК-3.1: Способствует созданию творческой атмосферы в процессе реализации и продвижения проекта
ПК-3.2: Привлекает специалистов в области сценических и цифровых технологий
ПК-4: Способен использовать правовые знания и практические умения для формирования устойчивых вертикальных и горизонтальных связей с участниками творческого процесса и партнерами, в том числе, государственными (муниципальными) институтами
ПК-4.1: Использует различные способы мотивации участников творческого процесса
ПК-4.2: Налаживает продуктивные связи с партнёрами проекта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде;
3.1.2 - основы теории и практики современного менеджмента, его особенности в организациях культуры и искусства;
3.1.3 - этические нормы в сфере исполнительских искусств; роль продюсера в создании нравственного климата в организации исполнительских искусств;
3.1.4 - теоретические основы деловых коммуникаций;
3.1.5 - технологии делового взаимодействия;
3.1.6 - способы и приемы делового общения в различных его видах и с различными типами собеседников;
3.1.7 - основные составляющие имиджа делового человека;
3.2 Уметь:
3.2.1 - применять терминологию, лексику и основные категории теории предпринимательства, экономики и коммуникаций;
3.2.2 - использовать технологии делового взаимодействия в управленческой практике;
3.2.3 - пользоваться вербальными и невербальными средствами общения, а также распознавать намерения партнеров, пользующихся этими средствами;
3.2.4 - эффективно планировать и реализовывать устные и письменные деловые коммуникации;
3.2.5 - преодолевать коммуникативные барьеры;
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства;
3.3.2 - понятиями «общение» и «деловое общение», структурой, функциями, видами и формами делового общения;
3.3.3 - навыками устных деловых коммуникаций (публичного выступления, ведения спора, дискуссии, полемики, самопрезентации);

3.3.4	- навыками составления письменных деловых коммуникаций;
3.3.5	- навыками построения имиджа делового человека;
3.3.6	- этикой делового общения.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Основы деловых коммуникаций		
1.1	Коммуникативная компетентность специалиста /Пр/	3	6
1.2	Вербальные средства коммуникации /Пр/	3	6
1.3	Невербальные средства коммуникации в деловом общении /Пр/	3	6
1.4	Репрезентативная система в деловой коммуникации /Пр/	3	6
1.5	Виды и формы прагматической коммуникации в работе специалиста /Пр/	3	8
1.6	Имидж специалиста /Пр/	3	8
1.7	Письменные информационные связи в деловом общении /Пр/	3	10
1.8	Активное обучение в подготовке продюсеров культуры и искусства /Пр/	3	10
1.9	Самостоятельная работа /Ср/	3	39
1.10	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Что представляет собой общение как коммуникация?
2. Условия эффективного осуществления деловой коммуникации. Средства коммуникации. Виды коммуникативных барьеров.
3. Формы делового общения. Их специфика.
4. Речевая информация, ее виды.
5. Слушание в деловой коммуникации. Виды слушания. Барьеры и приемы активного слушания.
6. Вопросы в деловой коммуникации. Перспективные стратегии ответов.
7. Невербальные средства коммуникации. Их характеристика. Язык жестов в деловом общении.
8. Внешние проявления эмоциональных состояний.
9. Зоны и дистанция в деловой коммуникации. Организация пространственной среды, ее виды.
10. Репрезентативная система в деловой коммуникации. Виды сенсорных каналов.
11. Психологическая подстройка к партнеру. Приемы психологического присоединения.
12. Психологическая и коммуникативная компетентность и ее признаки.
13. Коммуникативные типы деловых партнеров.
14. Модели общения. Принципы эффективного взаимодействия.
15. Стратегии делового взаимодействия. Ситуации перспективного их использования.
16. Формы деловой коммуникации. Деловой разговор, беседа и ее структура.
17. Факторы успеха деловой беседы.
18. Деловые совещания. Типы совещаний. Подготовка и проведение.
19. Пресс-конференции. Подготовка и проведение.
20. Деловые переговоры. Подходы, цели, подготовка и проведение. Конструктивные приемы ведения переговоров.
21. Психологические уловки, «хитрости», приемы манипулирования в деловой коммуникации. Убеждение и внушение для воздействия на партнера.
22. Публичная речь. Требования к публичной речи. Создание текста речи. Классификация видов речи. Ораторское мастерство.
23. Физиологические, вербальные и невербальные сигналы лжи, неискренности.
24. Презентация. Цели, подготовка, типы, организация и проведение. Вовлечение потенциальных партнеров в совместные действия. Алгоритм процесса презентации.
25. Имидж, реноме, паблисити. Алгоритм формирования имиджа.
26. Критика в деловой коммуникации. Виды критики. Секреты разумной критики.
27. Письменные информационные связи. Документ и его роль в работе руководителя.
28. Системы документационного обеспечения. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. ГОСТ Р 6.30-97.
29. Документирование трудовых правоотношений. Документация по личному составу.
30. Международные стандарты по оформлению документов.
31. Должностные инструкции работников организации. Их назначение и виды, правила составления и оформления.

32. Организация делопроизводства в учреждениях. Системы делопроизводства. Компьютерное обеспечение делопроизводства.
33. Классификация активных методов обучения. Их назначение в подготовке современных продюсеров.
34. Обучающие активные методы. Метод анализа конкретных ситуаций, его основные свойства и направления применения.
35. Виды деловых игр, области и направления их использования.

5.2. Темы письменных работ

см. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами курсовой работы, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрена курсовая работа, выполняемая студентами всех форм обучения в IV семестре.

Курсовая работа выполняется студентами с целью закрепления полученных знаний по теме 7 курса «Письменные информационные связи в деловом общении». В работе студент должен написать самостоятельно организационно-распорядительные и справочно-информационные документы в строгом соответствии с ГОСТами их составления и оформления: приказ по основной деятельности и личному составу, должностную инструкцию, протокол, акт, деловые письма (клиенту, спонсору), резюме, рекламный текст, анонс, инициативное письмо партнеру, письмо-запрос, письмо-благодарность.

Все курсовые работы выполняются на материалах организаций исполнительских искусств. Преподаватель может уточнить задание для курсовой работы в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

Для получения зачета на промежуточной аттестации студент должен выполнить на положительную оценку курсовую работу и показать знания по вопросам к зачету, приведенным в фонде оценочных средств. Критерии оценивания курсовой работы приведены в Задании на курсовую работу и методических указаниях по ее выполнению. При проведении зачета студент должен показать удовлетворительные знания по любому из вопросов, приведенных в фонде оценочных средств.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативно-правовые акты:

- ГОСТ Р 6.30-97. Унифицированная система организационно-распорядительной документации : Требования к оформлению документов. – М. : ИПК Издательство стандартов, 2003. – URL: <http://hr-portal.ru/pages/P6.30-2003.pdf> (дата обращения 16.05.2023).
- ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу : Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст) (ред. от 14.05.2018). – URL: – <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=303793&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.9310217295021026#0082366831140394> (дата обращения 16.05.2023).
- Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих. – 4-е издание, дополненное (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37) (с изменениями и дополнениями) // Система ГАРАНТ. – URL: – <http://base.garant.ru/180422/#ixzz3eAjXqiFB> <http://base.garant.ru/180422/> (дата обращения 16.05.2023).
- Методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р 6.30-2003. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112673/ (дата обращения 16.05.2023).

Основная литература:

- Бороздина, Г. В. Психология и этика делового общения : учебник и практикум для бакалавров / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова; под общ. ред. Г. В. Бороздиной. — М. : Юрайт, 2014. — 463 с.
- Кирсанова, М.В. Современное делопроизводство : Учебное пособие. Гриф МО РФ. Издание 4-е / М. В. Кирсанова. – М. : Инфра-М, 2014. – 312 с.
- Ломова, О. С. Деловое общение специалиста по рекламе : Учебное пособие / О. С. Ломова. – М. : Юнити-Дана, 2012. – 237 с.
- Шотт, Барбара. Как вести переговоры : Надежно, креативно, успешно. – 4-е изд. / Барбара Шотт. – М. : Омега-Л, 2013. – 125 с.

Дополнительная литература:

- Адлер, Альфред. Наука о характерах : понять природу человека / Альфред Адлер ; [пер. с англ. Е.А. Цыпина]. – 4-е изд. – М. : Академический проект, 2014. – 242 с.
- Биркенбил, В. Язык интонации, мимики, жестов / В. Биркенбил. – СПб. : Питер, 1997. – 224 с.
- Власов, П. К. Партнерское общение : Тренинг. Игры и упражнения. Методические материалы для ведущего / П. К. Власов. – [2-е изд., испр., доп., перераб.]. – Харьков : Гуманитарный Центр, 2014. – 170 с. : ил.
- Ганичев, В. А. ВИ-психология : ваша жизненная философия здоровья, счастья, успеха : сам себе психолог / Вячеслав Ганичев. – М. : Грифон, 2013. – 475 с. : ил.
- Кипнис, Михаил. Большая книга лучших игр и упражнений для любого тренинга / Михаил Кипнис. – М. : АСТ ; М. : Прайм, 2014. – 637 с.
- Леммерман, Х. Учебник риторики : Тренировка речи с упражнениями / Пер. с нем./ Х. Леммеран. – М. : Интерэксперт, 1999, 256 с. – URL: <http://www.orator.biz/library/books/uchebnik ritoriki/> (дата обращения 26.05.2020).
- Панфилова, А. П. Игровое моделирование в деятельности педагога : Учебное пособие / А. П. Панфилова ; под ред. В. А. Слостенина; И. А. Колесниковой. — М. : Академия, 2008. — 363 с.
- Сазонова, Л. А. Методическая разработка по игровому имитационному моделированию в ТЗП : Деловая игра «Маска» / Л. А. Сазонова. – Л. : ЛГИТМиК, 1987. – 36 с.
- Томас, Джим. Переговоры на 100% / Джим Томас. – М. : Эксмо, 2007. – 349 с.
- Щур, Д. Л. Кадры предприятия : 300 образцов должностных инструкций : практ. пособие / Д. Л. Щур, Л. В. Труханович. – 4-е изд. – М. : Дело и Сервис, 2003. – 912 с. : ил.

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

- Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL : <https://culture.gov.ru> (дата обращения: 16.05.2023).
- Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. – URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения: 16.05.2023).
- Сайт журнала «Управление персоналом». – URL: <http://www.top-personal.ru/> (дата обращения: 16.05.2023).
- Сайт журнала «Кадровое дело». – URL: <http://www.kdelo.ru/> (дата обращения: 16.05.2023).
- Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. – URL: <http://www.cultmanager.ru/>(дата обращения: 16.05.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Основы деловых коммуникаций» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и нормативных материалов.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых нормативов с примерами ситуаций в конкретных творческих организациях, в которых работали или проходили практику студенты.

На занятиях наряду с лекциями студенты должны освоить: диалоги, дискуссии, управленческие коммуникативные тренинги, ситуационные, рефлексивные и деловые учебные игры, анализ конкретных ситуаций, упражнения и тестовые методики на самодиагностику и развитие коммуникативной компетентности, интеллектуальные задачи и контрольные работы.

Лекции по темам, с которыми студенты познакомились в ходе практик, проводятся в интерактивной форме.

Практические занятия проводятся в форме рассмотрения кейсов по темам, выполнения аудиторных практических заданий, семинарского обсуждения контрольных и курсовых работ, выполненных студентами.

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение курсовой работы, предусмотренной рабочим учебным планом;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- задание на выполнение курсовой работы и методические указания по её выполнению;
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Управление персоналом

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах: контрольная работа 8,9 зачет 8 экзамен 9
в том числе:		
аудиторные занятия	80	
самостоятельная часов на контроль	19 45	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, ректор, профессор Пахомова Наталья Владимировна
кандидат искусствоведения, зав. кафедрой, профессор Сундстрем Лев Геннадьевич

Рабочая программа дисциплины

Управление персоналом

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель курса – освоение студентами специфики работы с персоналом как важнейшим ресурсом организации в рамках подготовки студентов к управленческой деятельности. Необходимо обеспечить будущего продюсера знаниями в области управления персоналом, современными концепциями, подходами и методами управления персоналом, помочь ему освоить новые технологии подбора, найма, обучения и стимулирования труда персонала, а также усвоить особенности работы с персоналом в организациях исполнительских искусств.
2	Основными задачами изучения курса «Управление персоналом» являются следующие: • формирование представлений о сущности управления персоналом, основных понятий и показателей управления персоналом, роли кадровой политики в организациях исполнительских искусств; • приобретение знаний в области нормативно-правовой базы управления персоналом с целью управления формированием кадров высокой квалификации; • изучение вопросов профессионального отбора работников их обеспечения, повышения квалификации, профессионального продвижения; • изучение теоретических подходов и приобретение практических навыков в организации приема и увольнения работников, • освоение практических навыков оценки и аттестации персонала.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
<p>Курс «Управление персоналом» – одна из важнейших дисциплин в подготовке продюсеров в области исполнительских искусств. Он направлен на изучение практических и теоретических положений кадрового менеджмента. Умение взаимодействовать с людьми и управлять этим процессом – основа современного продюсерства.</p> <p>Во взаимодействии с другими курсами цикла специальных дисциплин, такими как «Экономика культуры», «Менеджмент в сфере культуры», «Социология искусства», «Культурное проектирование», «Психология и педагогика», «Правоведение» и др., он создает основу для познания общих закономерностей и специфических особенностей управления в области исполнительских искусств.</p>	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Культурное проектирование
2	Психология и педагогика
3	Социологические методы исследования в сфере культуры
4	Социология
5	Экономика культуры
6	Правоведение
7	Менеджмент
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика
2	Творческо-производственная практика
3	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	
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	
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	
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-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	
УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон	
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
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
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 личного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки
УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-8.1: Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения)
УК-8.2: Понимает как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения)
УК-8.3: Демонстрирует приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте
ОПК-6: Способен руководить созданием и реализацией творческого проекта в рамках профессиональных компетенций, объединять работу субъектов творческо-производственного процесса для создания эстетически целостного художественного произведения
ОПК-6.1: Разрабатывает концепцию создания творческого проекта
ОПК-6.2: Оценивает перспективность проектов в сфере исполнительских искусств, предлагаемых участниками творческой группы
ПК-3: Способен рационально организовывать работу всех направлений деятельности организации или проекта в области исполнительских искусств, используя научно обоснованные методы и современные информационные технологии
ПК-3.1: Способствует созданию творческой атмосферы в процессе реализации и продвижения проекта
ПК-3.2: Привлекает специалистов в области сценических и цифровых технологий
ПК-4: Способен использовать правовые знания и практические умения для формирования устойчивых вертикальных и горизонтальных связей с участниками творческого процесса и партнерами, в том числе, государственными (муниципальными) институциями
ПК-4.1: Использует различные способы мотивации участников творческого процесса
ПК-4.2: Налаживает продуктивные связи с партнёрами проекта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- основы трудового, гражданского законодательства и законодательства об авторских и смежных правах;
3.1.2	- теоретические основы и закономерности функционирования подсистемы управления персоналом в общей системе управления деятельностью организации;
3.1.3	- основы управления трудовыми ресурсами и специфику их функционирования в сфере культуры;
3.1.4	- современные концепции, подходы и методы управления персоналом;
3.1.5	- основы кадрового планирования, набора и отбора персонала;
3.1.6	- системы оценки эффективности управления персоналом;
3.1.7	- основные теории мотивации и стимулирования труда;
3.1.8	- функции руководителя по управлению подчиненными;
3.1.9	- функции продюсера в процессе создания и проката театральной постановки, концертной программы;
3.1.10	- этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде;
3.1.11	- правила техники безопасности и пожарной безопасности;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования;
3.2.2	- выявлять проблемы, связанные с «человеческим фактором», при анализе конкретной ситуации, предлагать способы их решения и оценивать результаты;
3.2.3	- применять методики управления персоналом, позволяющие повысить эффективность работы организации;
3.2.4	- осуществлять управление по одному или нескольким направлениям деятельности организации исполнительских искусств (проекта);
3.2.5	- творчески взаимодействовать с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) в ходе подготовки и реализации проекта;
3.2.6	- анализировать и решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса;
3.2.7	- принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов;
3.2.8	- составлять правила внутреннего трудового распорядка организации ;
3.2.9	- действовать в нестандартных и чрезвычайных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения;
3.2.10	- принимать меры по обеспечению организации квалифицированными кадрами, рациональному использованию работников организации, развитию их профессиональных знаний и умений, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдению требований трудового законодательства;
3.2.11	- защищать имущественные интересы организации в суде, органах государственной власти и местного самоуправления;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- способностью руководить творческим коллективом;
3.3.2	- навыками принятия управленческих решений в области организации труда и
3.3.3	творческо-производственного процесса;
3.3.4	- владеть технологиями подбора, обучения, аттестации и развития персонала;
3.3.5	- методами расчета различных показателей, включая численность персонала, эффективность мероприятий по развитию персонала, эффективность проектов по совершенствованию системы управления персоналом;
3.3.6	- навыками профессиональной аргументации при разборе конфликтных ситуаций;
3.3.7	- способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами;
3.3.8	- способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Управление персоналом как специфическая форма управления		
1.1	Введение /Пр/	8	2
1.2	Роль государства в организации управления трудовыми ресурсами /Пр/	8	2
1.3	Управление персоналом как система и как процесс /Пр/	8	2
1.4	Правовая и организационная регламентация управления персоналом: отбор, найм и увольнение персонала /Пр/	8	8
1.5	Организация оплаты труда персонала /Пр/	8	6
1.6	Профессиональное развитие и обучение персонала /Пр/	8	3
1.7	Оценка и аттестация персонала /Пр/	8	6
1.8	Социальная защита персонала /Пр/	8	7
1.9	Самостоятельная работа /Ср/	8	9
1.10	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	8	9
	Раздел 2. Управление персоналом в организациях исполнительских искусств		
2.1	Трудовые отношения в организациях исполнительских искусств /Пр/	9	2
2.2	Общие принципы формирования творческого персонала в организациях исполнительских искусств /Пр/	9	7
2.3	Труппа драматического театра и театра кукол /Пр/	9	3
2.4	Музыкальный театр и музыкальные концертные коллективы /Пр/	9	2
2.5	Формирование артистического состава в цирковой системе /Пр/	9	2
2.6	Художественно-руководящий персонал организаций исполнительских искусств /Пр/	9	2
2.7	Художественно-технический персонал организаций исполнительских искусств /Пр/	9	2
2.8	Специфика организации оплаты труда персонала в организациях исполнительских искусств /Пр/	9	7
2.9	Мотивация персонала, формирование и поддержание высокоэффективного творческого климата в организациях исполнительских искусств /Пр/	9	7
2.10	Взаимодействие профсоюзных, общественных организаций, руководства и коллектива в организациях исполнительских искусств /Пр/	9	3
2.11	Управление конфликтными ситуациями в организациях исполнительских искусств /Пр/	9	7
2.12	Самостоятельная работа /Ср/	9	10
2.13	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	9	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Персонал как объект управления. Цели управления персоналом. Функции, субъекты и методы управления персоналом современной организации.
2. Государственное регулирование социально-трудовых отношений.
3. Маркетинг персонала. Прогноз потребности в персонале. Менеджер по персоналу и его функции.
4. Факторы, определяющие кадровую политику в организации. Планирование работы с кадрами.
5. Требования к персоналу. Современный рынок труда. Критерии поиска, направления поиска и процесс отбора. Система оценки кандидатов.
6. Организация профессиональной адаптации новых работников.
7. Профессиональное развитие и обучение персонала
8. Системы оценки персонала в организации. Виды аттестации персонала.
9. Увольнение работников. Причины увольнения. Программы реабилитации сокращенных и уволенных сотрудников.
10. Учет особенностей сферы искусства в трудовом законодательстве Российской Федерации.
11. Состав трудового процесса и специфические группы персонала организаций исполнительских искусств.
12. Система амплуа.
13. Особенности труда артистов. Труппа как субъект театрального творчества.
14. Структура труппы драматического театра. Структурообразующие факторы. Понятие об эталонной структуре труппы драматического театра.
15. Структура трупп музыкального театра. Структурообразующие факторы.
16. Артисты концертных коллективов и артисты-концертные исполнители. Особенности организации труда артистов концертных организаций и цирка.

Вопросы к экзамену:

1. Специфика труда режиссера, дирижера, балетмейстера, театрального художника.
2. Коллективность труда сценических подразделений художественно-постановочной части.
3. Специфика труда административно-управленческого персонала организаций исполнительских искусств.
4. Требование стабильности и мобильности стационарных трупп. Пути преодоления противоречий. Проблемы миграции творческих работников.
5. Подбор исполнителей для театральных проектов («кастинг»).
6. Формирование симфонических оркестров, других творческих коллективов концертных организаций.
7. Исполнители цирковых номеров и программ. Традиции в формировании кадров циркового искусства.
8. Источники рекрутирования творческих кадров. Взаимодействие с учебными заведениями.
9. Трудовые и гражданско-правовые отношения организации исполнительских искусств с участниками творческого процесса.
10. Права в области оплаты труда организаций исполнительских искусств разных организационно-правовых форм.
11. Тарифная и надтарифная части заработной платы, их соотношение. Балльная система оплаты труда. Поспектакльная оплата.
12. Формы и критерии оплаты труда артистов – концертных исполнителей.
13. Оплата труда постановщиков (режиссеров, дирижеров, художников, балетмейстеров)
14. Оплата труда работников художественно-постановочной части.
15. Тарифные системы. Проблемы тарификации работников.
16. Новая система оплаты труда в бюджетных учреждениях.
17. Сущность и назначение социальной защиты. Социальная защита творческих работников организаций исполнительских искусств.
18. Государственная поддержка работников, временно не имеющих работу. Информационное обеспечение занятости.
19. Мотивационные теории. Виды мотивации персонала. Мотивация персонала на различных этапах профессиональной карьеры и в различных подразделениях организации исполнительских искусств.
20. Художественное и административное руководство в организации исполнительских искусств. Единоначалие и разделение полномочий.
21. Художественный совет, другие коллегиальные органы в организации исполнительских искусств.
22. Профсоюзная организация в организации исполнительских искусств. Взаимодействие администрации с общественными организациями.
23. Коллективный договор, его роль в создании благоприятной обстановки для творчества.
24. Управление конфликтными ситуациями в организациях исполнительских искусств.

5.2. Темы письменных работ

см. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрены контрольные работы в каждом семестре обучения. Контрольная работа по первой части курса выполняется студентами всех форм обучения в VIII семестре, контрольная работа по второй части курса – в IX семестре.

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами контрольной и курсовой работ, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Промежуточная аттестация по первой части дисциплины проводится в форме зачета, по второй – в форме экзамена.

Для получения зачета на промежуточной аттестации студент должен выполнить на положительную оценку контрольную работу и показать знания по вопросам к зачету, приведенным в фонде оценочных средств. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на контрольную работу и методических указаниях по её выполнению. При проведении зачета студент должен показать удовлетворительные знания по любому из вопросов, приведенных в фонде оценочных средств.

К экзамену по второй части курса допускается студент, получивший зачет по первой части курса и получивший положительную оценку по контрольной работе. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на контрольную работу и методических указаниях по её выполнению. Прохождение студентом экзамена оценивается по пятибалльной системе. Студент случайным образом выбирает экзаменационный билет, содержащий два вопроса. В экзаменационные билеты включаются вопросы исключительно из соответствующего раздела Фонда оценочных средств. В процессе экзамена студенту могут быть заданы дополнительные вопросы (не более трёх) из числа предусмотренных Фондом оценочных средств.

Каждый ответ студента на экзамене должно соответствовать следующим качественным параметрам:

- 1) обладать полнотой содержания и носить логически завершенный характер;
- 2) демонстрировать способность студента грамотно излагать свои мысли, свободно используя искусствоведческую, экономическую, управленческую терминологию;
- 3) ссылаться на использованную им по теме ответа литературу, как минимум в пределах основной и дополнительной литературы, приведенной в настоящей Программе.

Результат прохождения экзамена оценивается на:

«отлично», если все ответы студента, включая как основные, так и дополнительные вопросы (здесь и далее), соответствует всем трём качественным параметрам;

«хорошо», если более чем к половине его ответов предъявляются несущественные замечания (касающиеся одного из трех качественных параметров);

«удовлетворительно», если ко всем его ответам предъявляются несущественные замечания либо существенные замечания (касающиеся двух и более качественных параметров), но не более чем к половине ответов;

«неудовлетворительно», если студент проявляет полную неготовность к ответу хотя бы по одному вопросу, основному или дополнительному, либо существенные замечания предъявляются более чем к половине его ответов.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативно-правовые акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения 14.05.2023).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/ (дата обращения 14.05.2023).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 26 ноября 2001 года N 146-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/ (дата обращения: 14.05.2023).
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/ (дата обращения 14.05.2023).
5. Трудовой кодекс Российской Федерации. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения: 14.05.2023).
6. Концепция долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2030 года [Проект]. – Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL: <https://culture.gov.ru/documents/o-razviti-teatralnogo-dela-10/> (дата обращения: 16.05.2023).
7. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты труда : Федеральный закон от 03.07.2016 N 272-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200630/ (дата обращения: 14.05.2023).
8. О занятости населения в Российской Федерации : Закон Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 28.12.2016). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60/ (дата обращения: 14.05.2023).
9. О стратегии Государственной культурной политики Российской Федерации на период до 2030 года : Проект Указа Президента Российской Федерации / Информационно-правовой портал «ГАРАНТ». – <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56558748/> (дата обращения: 16.05.2023).
10. О независимой оценке квалификации : Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200485/ (дата обращения 14.05.2023).
11. О программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 гг. (с изменениями и дополнениями) : Распоряжение Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N 2190-р . – URL: Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/70269234/#ixzz4lkPjWJvM> (дата обращения 14.05.2023).
12. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности : Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8840/ (дата обращения: 14.05.2023).
13. О системах оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга : Закон Санкт-Петербурга. – URL: <http://gov.spb.ru/law?d&nd=8418607&nh=0> (дата обращения: 14.05.2023).
14. Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы : Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138313/ (дата обращения: 14.05.2023).
15. Основы законодательства Российской Федерации о культуре : Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-I. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/ (дата обращения: 14.05.2023).

Основная литература:

1. Екатерининская А. А. Коллективный договор в драматическом театре : Нормы Трудового кодекса РФ, учитывающие особенности трудовых отношений в отрасли // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2006. – № 10. – С. 71- 78; № 11. – С. 75-78.
2. Екатерининская А. А. Регулирование трудовых отношений в отрасли : Комментарий к изменениям в трудовом законодательстве : Регламентация и оплата труда // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2007. – № 3. – С. 61 -68; № 4. – 52-61; № 6. – С. 59-67; № 9. – С. 89-95.
3. Екатерининская А. А. Балльная система оплаты труда : Оригинальная схема учета специфики творческого вклада артистического персонала репертуарных театров // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2008. – № 2. – С. 59–65.
4. Екатерининская А. А. Аттестация артистического персонала драматических театров // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2010. – № 11. – С. 11-18.
5. Управление персоналом организации : учебник / под ред. А. Я. Кибанова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА -М, 2017. — 695 с
6. Моргунов Е. Б. Управление персоналом : Исследование, оценка, обучение : Учебник. – 3-е изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2015. – 561 с.

Дополнительная литература:

1. Жизнь сцены и контрастный мир : Сб. статей / под ред. Орлова Ю. М., Дадамяна Г. Г. – Москва : ГИТИС, 1994. – 198 с.
2. Журавлев П. В., Карташов С. А., Маусов Н. К., Одегов Ю. Г. Персонал : Словарь понятий и определений. – Москва : Экзамен, 2000. – 264 с.
3. Конфликтология : Учебник / Кибанов А. Я., Ворожейкин И. Е., Захаров Д. К.; Под ред. Кибанов А. Я., - 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 301 с.
4. Листик Е. М. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : Учебник и практикум. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – 330 с.
5. Мансуров Р. Е. Настольная книга директора по персоналу : Практическое пособие. – Москва : Юрайт, 2016. – 336 с.
6. Пугачёв В. П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом : Учебник. – Москва : Аспект Пресс, 2003. — 285 с. : ил.

7. Скопылатов И. А., Ефремов О. Ю. Управление персоналом : Учебник. Издательство Смольного университета, 2000. – 399 с. – URL: <http://bibliotekar.ru/biznes-33/index.htm> (дата обращения: 14.05.2021).
8. Сорочкин Б. Ю. Формирование труппы драматического театра. – Ленинград : ЛГИТМиК, 1984. – 69 с.
9. Сотникова С. И. Управление персоналом : деловая карьера : Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 328 с.
10. Труханович Л. В., Щур, Д. Л. Справочник по кадровому делопроизводству. – 8-е издание. – Москва : Дело и сервис, 2016. – 608 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – <https://culture.gov.ru> (дата обращения: 14.05.2023).
2. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (Росминтруд). – URL: <https://mintrud.gov.ru> (дата обращения: 14.05.2023).
3. Официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости. – URL: <https://rostrud.gov.ru> (дата обращения: 14.05.2023).
4. Официальный сайт Государственной инспекции труда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – URL: <https://git78.rostrud.ru/> (дата обращения: 14.05.2023).
5. Официальный сайт журнала «Управление персоналом». – URL: <http://www.top-personal.ru/> (дата обращения 14.05.2023).
6. Официальный сайт журнала «Кадровое дело». – URL: <http://www.kdelo.ru/> (дата обращения 14.05.2023).
7. Официальный сайт журнала «Справочник кадровика». – URL: <https://e.spravkadrovi.ru> (дата обращения: 14.05.2023).
8. Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. – URL: <http://www.cultmanager.ru/> (дата обращения: 14.05.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Практические занятия проводятся в форме рассмотрения кейсов по темам, выполнения аудиторных практических заданий, семинарского обсуждения контрольных и курсовых работ, выполненных студентами.

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочим учебным планом;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- задание на выполнение контрольных работ и методические указания по их выполнению;
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- выборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Управление персоналом» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников нормативных материалов – Трудового кодекса, законов, приказов, правил, инструкций.

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Маркетинг, PR и реклама

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **7 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	252	Виды контроля в семестрах: контрольная работа 3 зачет 3 курсовая работа 4,5 оценка 4 экзамен 5
в том числе:		
аудиторные занятия	112	
самостоятельная	95	
часов на контроль	45	

Программу составил(и):

б/с, доцент Великанова Наталья Евгеньевна

б/с, ст. преподаватель Вулах Филипп Сергеевич

Рабочая программа дисциплины

Маркетинг, PR и реклама

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04

Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	<p>Целью курса «Маркетинг, PR и реклама» является выработка у студентов понимания методики формирования спроса и комплексного продвижения художественного «продукта» в сфере исполнительских искусств. В процессе освоения курса студенты знакомятся с теоретической базой дисциплины, получают представление об инструментарии управления маркетингом и возможностях практического применения полученных знаний в театральном-концертных организациях, действующих в современной рыночной среде.</p> <p>Весомое значение имеет воспитание специалиста, мотивированного на использование инновационных технологий продвижения, способного управлять имиджем организации, воспринимающего маркетинг как интегральную и одну из наиболее динамичных частей управления организациями исполнительскими искусствами.</p>
2	<p>Задачами курса являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знакомство студентов с историей и теоретическими основами маркетинга, связей с общественностью и рекламы и их особенностями в практическом приложении в сфере исполнительских искусств и в отрасли культуры в целом; • формирование у студентов представлений о предмете, методе и структуре маркетинга, его месте и роли в менеджменте организации; • освоение студентами философии, идеологии и моделей комплексного продвижения товаров и услуг с акцентом на «продукт» отрасли культуры на базе современных источников; • овладение студентами специальной терминологией и прикладными навыками маркетинга, связей с общественностью и рекламы; • развитие у студентов навыков сбора и обработки маркетинговой информации и проведения базовых маркетинговых исследований, изучения рынка и потребителей, сегментации и позиционирования, а также подбора эффективных стратегий продвижения; • усвоение студентами понятия о маркетинг-миксе как о методике разработки продуктовой, ценовой, рекламной и сбыто-распределительной политики организации; • изучение студентами специфики маркетинговой и PR деятельности некоммерческих организаций на рынке косвенных потребителей; • привлечение внимания студентов к социально-культурной роли комплексного продвижения услуг организаций исполнительских искусств; • подготовка студентов в области написания грантовых заявок, пресс-релизов, разработки маркетинговых и рекламных кампаний, спонсорских пакетов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
<p>Освоение курса «Маркетинг, PR и реклама» занимает значимое место в профессиональной подготовке выпускника. Организации исполнительских искусств нуждаются в продюсерах и управленцах, владеющих знаниями и умениями в сфере маркетинга, связей с общественностью и рекламы, способных применить их на практике. Преподавание курса кооперируется с дисциплинами «Экономика культуры», «Планирование и организация проката репертуара», тема фандрейзинга продолжается в курсе «Финансовое обеспечение продюсерской деятельности».</p>	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Экономика культуры
<p>Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:</p>	
1	Планирование и организация проката репертуара
2	Финансовое обеспечение продюсерской деятельности

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий
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
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
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-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

УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон
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
ОПК-2: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.1: Ориентируется в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.2: При реализации профессиональных задач учитывает проблему сохранения культурного наследия
ОПК-2.3: Организует профессиональную деятельность с учетом требований государственной культурной политики
ОПК-4: Способен распознавать художественную, общественную и коммерческую ценность творческого проекта, генерировать идеи создания новых проектов в области экранных или исполнительских искусств
ОПК-4.1: Формирует образ проекта, его цели и задачи
ОПК-4.2: Разрабатывает план реализации проекта, исходя из задач получение максимального художественного уровня в рамках экономических возможностей и перспектив продвижения полученного результата
ОПК-5: Способен, пользуясь полученными знаниями в области культуры и искусства, навыками творческо-производственной деятельности, определять оптимальные способы реализации авторского замысла с использованием технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа или исполнительских искусств
ОПК-5.1: Привлекает авторов произведений к постановочной работе на проекте
ОПК-5.2: Анализирует возможности светового, звукового, технического и видео оборудования площадки для осуществления сценического проекта
ПК-1: Способен формировать и реализовывать маркетинговую стратегию для проектов в области исполнительских искусств, обеспечивая создание и продвижение творческого продукта в различных предлагаемых обстоятельствах (стационар, гастроль, фестиваль)
ПК-1.1: Определяет и обосновывает выбор проекта
ПК-1.2: Прогнозирует перспективы продвижения проекта
ПК-4: Способен использовать правовые знания и практические умения для формирования устойчивых вертикальных и горизонтальных связей с участниками творческого процесса и партнерами, в том числе, государственными (муниципальными) институтами
ПК-4.1: Использует различные способы мотивации участников творческого процесса
ПК-4.2: Налаживает продуктивные связи с партнёрами проекта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	– сущность, основные термины, определения, понятия и современные направления маркетинга;
3.1.2	– приемы маркетинговой стратегии, позволяющие сделать осмысленный выбор проекта, предназначенного как для стационарной площадки, так и для гастроль и фестивалей;
3.1.3	– механизмы государственной поддержки и рыночные механизмы в области исполнительских искусств;
3.2	Уметь:
3.2.1	– принимать решения по наиболее рациональному использованию рекламы;
3.2.2	– проводить анализ и оценку эффективности маркетинговой деятельности в области исполнительских искусств;
3.2.3	– давать квалифицированную экспертную оценку инициативам творческих участников проекта, исходя из перспектив его продвижения;
3.2.4	– устанавливать контакты с партнерами при продвижения культурного продукта в сфере исполнительских искусств;
3.3	Владеть:
3.3.1	– навыками самостоятельного анализа маркетинговой деятельности на рынке исполнительских искусств;
3.3.2	– навыками применения аналитических инструментов по исследованию рынка продукции в области исполнительских искусств;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Философия и теоретические основы маркетинга		
1.1	Концепция маркетинга /Лек/	3	2
1.2	Психология потребления /Лек/	3	5
1.3	Информационное обеспечение маркетинга /Лек/	3	5
1.4	Маркетинговая среда и рыночные стратегии /Лек/	3	10
1.5	Стратегический маркетинг /Лек/	3	8
1.6	Самостоятельная работа /Ср/	3	42
	Раздел 2. Инструменты и технологии маркетинга		
2.1	Бренд-менеджмент /Лек/	4	6
2.2	Текущее управление маркетингом организации /Лек/	4	6
2.3	Продуктово-ассортиментная политика /Лек/	4	8
2.4	Ценовая политика /Лек/	4	8
2.5	Сбытовая политика /Лек/	4	8
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	4	11
	Раздел 3. Система маркетинговых коммуникаций как элемент комплекса маркетинга		
3.1	Система маркетинговых коммуникаций (СМК) /Лек/	4	6
3.2	Реклама и связи с общественностью как система отношений организации с маркетинговой средой /Лек/	4	10
3.3	Самостоятельная подготовка /Ср/	4	9
3.4	PR корпоративный и антикризисный /Лек/	5	10
3.5	Интернет-маркетинг /Лек/	5	10
3.6	Фандрейзинг как составная часть маркетинга /Лек/	5	10
3.7	Самостоятельная работа /Ср/	5	42
3.8	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	5	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерные вопросы к зачету (3 семестр):

1. Роль маркетинга в современном обществе. Специфика маркетинга в культуре.
2. Коммерческий и некоммерческий маркетинг. Общее и отличия.
3. Макросреда маркетинга организаций культуры и искусства.
4. Микросреда маркетинга организаций культуры и искусства.
5. Миссия организации или проекта в сфере культуры. Принципы разработки. Отличия миссии и видения.
6. Методы маркетинговых исследований. Маркетинг и социология.
7. Сегментация рынка прямых потребителей. Принципы сегментации.
8. Критерии выбора целевых рынков публики. Позиционирование продукта организации исполнительских искусств по отношению к прямым потребителям.
9. Сегментация рынка косвенных потребителей. Принципы сегментации.
10. Критерии выбора целевых рынков доноров. Мотивация доноров как основа позиционирования.

Примерные вопросы к зачету вне сессии (4 семестр):

11. Ценовая политика организаций исполнительских искусств. Ее особенности, связь с иными составляющими маркетинговой стратегии, с жизненным циклом продукта организации исполнительских искусств.
12. Маркетинг, PR и реклама как направления комплексного продвижения продукта организации. Общность целей и идеологические различия между ними.
13. Реклама как прямой инструмент продвижения услуг организации исполнительских искусств. Идеология и технология создания рекламного образа организации.
14. Связи с общественностью. Общая концепция и терминология.
15. Общественность и общественное мнение в России. Специфика формирования и современного состояния.

Вопросы к экзамену (5 семестр):

1. Российское законодательство в сфере рекламы и PR.
2. Структура системы маркетинговых коммуникаций: основные и синтетические средства.
3. Маркетинговые коммуникации. Виды и технологии. Каналы распространения информации.
4. Реклама и теория коммуникации. Реклама и ее функции.
5. Разработка плана и бюджета рекламной компании.
6. Связи с общественностью как деятельность, направленная на установление гармоничных отношений во внешней среде. Создание имиджа организации исполнительских искусств.
7. Корпоративная культура: формирование, структура. Корпоративные средства.
8. PR-акции и мероприятия. Цели и технологии. Особая роль PR в сфере культуры и искусства.
9. Специфика отношений организаций культуры со СМИ. Виды СМИ.
10. Медиапланирование. Отношения со СМИ как структурообразующий элемент PR.
11. Методы оценки PR-деятельности организации. PR-консалтинг и аутсорсинг.
12. SWOT-анализ, его применение в организациях исполнительских искусств.
13. Интернет-маркетинг. Типология и технологии. Возможности для применения в сфере культуры. Компьютерные системы клиентского сервиса.
14. Социальные сети как современный инструмент маркетинга, рекламы и PR. Особенности коммуникационной политики организации в сети Интернет.
15. Маркетинговые исследования: принципы, формы и методы.
16. Фандрейзинг как составная часть маркетинга некоммерческих организаций. История, необходимость возникновения.
17. Идеология и технология фандрейзинга в организациях исполнительских искусств.
18. Основные этапы проведения фандрейзинговой кампании.
19. Многоуровневый фандрейзинг. Клуб друзей, попечительский совет, организация-спутник, фонд целевого капитала.
20. Особенности фандрейзинга в России. Государство как базовый источник привлечения прямого и косвенного финансирования в культуре. Система государственных грантов, субсидий и программ по поддержке организаций культуры. Лоббирование.
21. Краудфандинг (crowdfunding) и краудсорсинг (crowdsourcing). Возможности и перспективы использования в сфере искусства.
22. Корпоративный дизайн и культура. Бренд как нематериальный актив организации и самостоятельный продукт.
23. Понятие бренда и бренд-менеджмент.
24. Социальная ответственность и этика маркетинга и PR.
25. Конкуренция, ее виды и влияние на маркетинговую деятельность организаций культуры.
26. Роль маркетинговой деятельности в процессе управления организацией.

5.2. Темы письменных работ

см. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами контрольной и курсовых работ, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрены одна контрольная и две курсовые работы, выполняемые студентами всех форм обучения с целью закрепления полученных знаний по курсу, развития навыков работы с литературой, а также выработки подхода к решению некоторых теоретических и практических вопросов с учетом использования опыта работы или прохождения практик в организациях исполнительских искусств.

Контрольная работа выполняется студентами очной формы обучения в III семестре, студентами заочной формы обучения – в IV семестре. Курсовые работы выполняются студентами очной формы в IV и в V семестрах, студентами заочной формы обучения – в V и в VI семестрах.

Темы письменных работ и требования к их выполнению изложены в методических рекомендациях. Преподаватель может уточнить задание для контрольной и курсовых работ в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

Промежуточная аттестация по первой части дисциплины проводится в форме зачета, во втором семестре обучения по данной дисциплине – в виде зачета вне сессии, в третьем семестре – в виде экзамена.

Для получения зачета на промежуточной аттестации студент должен выполнить на положительную оценку контрольную работу и показать знания по вопросам к зачету, приведенным в фонде оценочных средств. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на контрольную работу и методических указаниях по ее выполнению. При проведении зачета студент должен показать удовлетворительные знания по любому из вопросов, приведенных в фонде оценочных средств.

К экзамену по заключительной части курса допускается студент, получивший зачеты по первым двум частям курса и получивший положительную оценку по курсовым работам. Критерии оценивания работ приведены в Задании на курсовую работу и методических указаниях по ее выполнению. Прохождение студентом экзамена оценивается по пятибалльной системе. Студент случайным образом выбирает экзаменационный билет, содержащий два вопроса. В экзаменационные билеты включаются вопросы исключительно из соответствующего раздела Фонда оценочных средств. В процессе экзамена студенту могут быть заданы дополнительные вопросы (не более трёх) из числа предусмотренных Фондом оценочных средств.

Каждый ответ студента на экзамене должно соответствовать следующим качественным параметрам:

- 1) обладать полнотой содержания и носить логически завершенный характер;
- 2) демонстрировать способность студента грамотно излагать свои мысли, свободно используя искусствоведческую, экономическую, управленческую терминологию;
- 3) ссылаться на использованную им по теме ответа литературу, как минимум в пределах основной и дополнительной литературы, приведенной в настоящей Программе.

Результат прохождения экзамена оценивается на:

«отлично», если все ответы студента, включая как основные, так и дополнительные вопросы (здесь и далее), соответствует всем трём качественным параметрам;

«хорошо», если более чем к половине его ответов предъявляются несущественные замечания (касающиеся одного из трех качественных параметров);

«удовлетворительно», если ко всем его ответам предъявляются несущественные замечания либо существенные замечания (касающиеся двух и более качественных параметров), но не более чем к половине ответов;

«неудовлетворительно», если студент проявляет полную неготовность к ответу хотя бы по одному вопросу, основному или дополнительному, либо существенные замечания предъявляются более чем к половине его ответов.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

Книги:

1. Котлер, Ф. Основы маркетинга : Профессиональное издание / Ф. Котлер, Г. Армстронг. – Москва : Вильямс, 2009. – 1072 с.
2. Котлер, Ф. Все билеты проданы : Стратегии маркетинга исполнительских искусств / Ф. Котлер, Д. Шефф. – Москва : Классика XXI, 2004. – 688 с.
3. Кочеткова, А. В. Теория и практика связей с общественностью / А. В. Кочеткова, В. Н. Филиппов, Я. Л. Скворцов, А. С. Тарасов. – Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 240 с.
4. Тульчинский, Г. Л. PR в сфере культуры : Учебное пособие / Г. Л. Тульчинский. – Санкт-Петербург : Москва : Лань : Планета музыки, 2011. – 576 с.

Статьи:

1. Абанкина, Т. В. Влияние информационных технологий на некоммерческий маркетинг // Музей будущего : информационный менеджмент : сб. ст. / сост. А. В. Лебедев. – Москва : Прогресс-Традиция, 2001. – С. 115-142.
2. Дымникова, А. И. Идеология и технология фандрейзинга в российских организациях культуры // Культурная политика и культурный менеджмент. – Санкт-Петербург : СПГАТИ; Экстрапринт, 2003. – С.75-96.
3. Дымникова, А. И. С чего начать маркетинг? Методика разработки положения о миссии организации культуры // Справочник руководителя учреждений культуры. – 2007. – № 1-2. – С. 40-51.
4. Козлова, Т. В. PR-деятельность учреждения культуры : реализация и оценка эффективности PR-кампании // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2007. – N 2. – С. 42-49.
5. Шекова, Е. Л. Определение маркетинга в сфере культуры // Маркетинг в России и за рубежом. – 2010. – № 2. – С. 107- 114.

Дополнительная литература:

Книги:

1. Артемьева, Т. В. Фандрейзинг : привлечение средств на проекты и программы в сфере культуры и образования : Учебное пособие. – Санкт-Петербург : Лань ; Москва : Планета музыки, 2010. – 286 с.
2. Андросов, Н. О. Интернет-маркетинг на 100%. – Санкт-Петербург : Питер, 2011. – 240 с.
3. Донова, Д. А. Театр и зритель : стратегические основы взаимоотношений. Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения : 17.00.01. – Москва : РАТИ-ГИТИС, 2007. – 174 с.
4. Колбер, Ф. Маркетинг культуры и искусства. – Санкт-Петербург : Издатель Васин А. И., 2004. – 256 с.
5. Огилви, Д. О рекламе. – Москва : Эксмо, 2011. – 300 с.
6. Сибрук, Д. Nobrow : Культура маркетинга : Маркетинг культуры. – Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. — 240 с.
7. Художественная жизнь современного общества: в 4-х т. / Рос акад. наук, Гос. ин-т искусствознания МК РФ / Отв. ред. А.Я. Рубинштейн. – Т. 2. Аудитория искусства в России : вчера и сегодня. – Санкт-Петербург : Сергей Буланин, 1997. – 214 с.
8. Художественная жизнь современного общества: в 4-х т. / Рос акад. наук, Гос. ин-т искусствознания МК РФ / Отв. ред. А.Я. Рубинштейн. – Т. 3. Искусство в контексте социальной экономики. – Санкт-Петербург : Сергей Буланин, 1998. – 352 с.
9. Шмит, Б. Бизнес в стиле шоу : Маркетинг в культуре впечатлений. – Москва : Вильямс, 2005. – 400 с.

Статьи:

1. Абанкина, Т. В. PR некоммерческой организации : теоретические основы современных PR-технологий // Музей будущего: информационный менеджмент : сб. ст. / сост. А. В. Лебедев. – Москва : Прогресс-Традиция, 2001. – С. 168-191.
2. Дымникова, А. И. Практика фандрейзинга в учреждениях культуры // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2004. – №1. – С. 42-50.
3. Козлова, Т. В. Технологии позиционирования учреждения // Справочник руководителя учреждения культуры, 2005. – №1 1. – С. 65-73.
4. Левшина, Е. А. Почему в театре необходим отдел маркетинга? // Сцена. — 1997.— № 11.— С.35.
5. Сорочкин, Б. Зрительский спрос и политика цен на билеты // Современная драматургия. – 2004. – № 4. –С.190-194.
6. Сурво, М. В. Взаимодействие со СМИ как основной инструмент PR // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2009. – N 10. – С. 65-70.

Литература на иностранном языке:

1. Bernstein, Joanne Scheff. Arts Marketing Insights: the Dynamics of Building and Retaining Performing Arts Audiences. – San Francisco : Jossey-Bass, 2007. – 294 p.
2. Colbert, François. Marketing Culture and the Arts. 4th edition / François Colbert (supervising editor), Johanne Brunet, Philippe Ravanas, Mariachiara Restuccia, Dennis Rich, Yannik St-James. – Montreal : Gaëtan Morin éditeur, 2012. – 302 p.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплин:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL: <https://culture.gov.ru> (дата обращения: 02.03.2023).
2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. – URL: <http://www.spbculture.ru/ru/>.(дата обращения: 02.03.2023).
3. Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. – URL: <http://www.cultmanager.ru/> (дата обращения: 02.03.2023).
4. Портал Российской ассоциации по связям с общественностью. – URL: <http://www.raso.ru/> (дата обращения: 02.03.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по темам, с которыми студенты познакомились в ходе практик, проводятся в интерактивной форме. Практические занятия проводятся в форме рассмотрения кейсов по темам, выполнения аудиторных практических заданий, семинарского обсуждения контрольных и курсовых работ, выполненных студентами.

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение контрольной работы и курсовых работ, предусмотренных рабочим учебным планом;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- задания на выполнение контрольной и курсовых работ и методические указания по их выполнению;
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Маркетинг, PR и реклама» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и нормативных материалов.

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Менеджмент в сфере культуры

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4,5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	162	Виды контроля в семестрах: оценка 4 курсовая работа 5 экзамен 5
в том числе:		
аудиторные занятия	112	
самостоятельная	14	
часов на контроль	36	

Программу составил(и):

канд. эк. наук, декан, профессор Сазонова Людмила Александровна

канд. эк. наук, доцент Пушкина Арина Сергеевна

Рабочая программа дисциплины

Менеджмент

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.г.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель курса – дать студентам-продюсерам знания основ теории, практики и искусства управления для всестороннего глубокого понимания природы и сущности менеджмента как определяющего фактора эффективности работы организации. Необходимо научить студентов практическому менеджменту, который непосредственно связан с решением управленческих проблем организаций исполнительского искусства, осуществляющих свою деятельность в условиях переходного периода к рыночной экономике.
2	Данный предмет способствует воспитанию современно мыслящего продюсера, способного к непрерывному освоению новых технологий, нацеленного на инновации в управлении, и, в том числе, в управлении театральным коллективом.
3	В процессе изучения данного курса студенты должны узнать и освоить: <ul style="list-style-type: none"> • сущность и категории менеджмента, • истоки возникновения современного менеджмента, • развитие школ управления и современные концепции менеджмента, • функции и методы менеджмента, • элементы процесса управления и структуру организаций, • многофакторное влияние внешней среды на организацию, • бизнес-планирование, • характеристики нормативного, стратегического и оперативного менеджмента, • процесс принятия решений, модели и методы анализа решений, • основы управления проектами, • принципы эффективного менеджмента, • роль и место менеджера в организации, содержание его деятельности, качества менеджеров, • типы лидерства, стили руководства и способы оценки руководителей, • технологию менеджмента в сфере культуры, • организационное и финансовое обеспечение культурной деятельности, • управление разработкой культурных программ и проектов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
<p>Освоение курса «Менеджмент», занимает значительное место в профессиональной подготовке выпускника. Организации исполнительских искусств, работая в новых условиях, особенно нуждаются в грамотных продюсерах, знающих теорию менеджмента и умеющих приложить свои знания к управлению организациями культуры.</p> <p>Для освоения курса студенты должны иметь подготовку и знания по следующим предметам: «Основы экономики» «Экономическая теория и история экономических учений», «Философия», «Информатика», «Экономико-математические методы планирования и управления», «Организационно-правовые формы организаций исполнительских искусств», «Экономика культуры». Курс «Менеджмент» предшествует изучению таких дисциплин, как «Информационные технологии управления», «Управление персоналом», «Гастрольный и фестивальный менеджмент».</p>	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Основы экономики
2	Экономическая теория и история экономических учений
3	Философия
4	Информатика
5	Экономико-математические методы планирования и управления
6	Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств
7	Экономика культуры
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Социология
2	Информационные технологии управления
3	Управление персоналом
4	Гастрольный и фестивальный менеджмент

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий
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
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
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-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
УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
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
ОПК-2: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.1: Ориентируется в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.2: При реализации профессиональных задач учитывает проблему сохранения культурного наследия
ОПК-2.3: Организует профессиональную деятельность с учетом требований государственной культурной политики
ОПК-4: Способен распознавать художественную, общественную и коммерческую ценность творческого проекта, генерировать идеи создания новых проектов в области экранных или исполнительских искусств
ОПК-4.1: Формирует образ проекта, его цели и задачи
ОПК-4.2: Разрабатывает план реализации проекта, исходя из задач получение максимального художественного уровня в рамках экономических возможностей и перспектив продвижения полученного результата
ОПК-6: Способен руководить созданием и реализацией творческого проекта в рамках профессиональных компетенций, объединять работу субъектов творческо-производственного процесса для создания эстетически целостного художественного произведения
ОПК-6.1: Разрабатывает концепцию создания творческого проекта
ОПК-6.2: Оценивает перспективность проектов в сфере исполнительских искусств, предлагаемых участниками творческой группы
ПК-1: Способен формировать и реализовывать маркетинговую стратегию для проектов в области исполнительских искусств, обеспечивая создание и продвижение творческого продукта в различных предлагаемых обстоятельствах (стационар, гастроль, фестиваль)
ПК-1.1: Определяет и обосновывает выбор проекта
ПК-1.2: Прогнозирует перспективы продвижения проекта
ПК-2: Способен давать квалифицированную оценку проектам в области исполнительских искусств, инициативам членов постановочной группы, творческим работам исполнителей, фестивальным программам, работе организации в целом
ПК-2.1: Сравнивает инициативные предложения членов творческой группы, обеспечивая выбор наиболее перспективных
ПК-2.2: Формирует постановочную группу
ПК-3: Способен рационально организовывать работу всех направлений деятельности организации или проекта в области исполнительских искусств, используя научно обоснованные методы и современные информационные технологии
ПК-3.1: Способствует созданию творческой атмосферы в процессе реализации и продвижения проекта
ПК-3.2: Привлекает специалистов в области сценических и цифровых технологий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	– функции и методы менеджмента;
3.1.2	– научно обоснованные и практические приёмы, обеспечивающие нацеленность коллектива на достижение поставленной цели;
3.2 Уметь:	
3.2.1	– сопоставить ожидаемые художественный и экономический результат проекта в целях его продвижения;
3.2.2	– при исполнении обязанностей руководителя организации исполнительских искусств (проекта) формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации;
3.3 Владеть:	
3.3.1	– технологиями менеджмента в сфере исполнительских искусств;
3.3.2	– способностью оценивать инициативы режиссеров, актеров, дирижеров, балетмейстеров при создании новых проектов;
3.3.3	– способностью привлекать специалистов из смежных сфер деятельности для успешного решения задач организаций или проектов в области исполнительских искусств;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Основы менеджмента		
1.1	Общая теория управления /Лек/	4	2
1.2	Происхождение и развитие менеджмента /Лек/	4	4
1.3	Элементы организации. Организационные отношения в системе менеджмента. Коммуникационная основа менеджмента /Лек/	4	4
1.4	Методы и функции менеджмента /Лек/	4	4
1.5	Стратегический менеджмент. Функция стратегического планирования /Лек/	4	8
1.6	Функция организации реализации стратегии /Лек/	4	4
1.7	Функция контроля /Лек/	4	6
1.8	Функция мотивации /Лек/	4	6
1.9	Решения и их роль в процессе управления /Лек/	4	6
1.10	Современный менеджер /Лек/	4	4
1.11	Факторы эффективности и перспективы развития менеджмента /Лек/	4	4
1.12	Самостоятельная работа /Ср/	4	2
	Раздел 2. Менеджмент в сфере культуры		
2.1	Введение в курс /Лек/	5	4
2.2	Отечественный и зарубежный опыт управления сферой культуры /Лек/	5	6
2.3	Государственное регулирование в сфере культуры /Лек/	5	8
2.4	Технология организационного и финансового управления в сфере культуры /Лек/	5	10
2.5	Стратегическое управление развитием культуры /Лек/	5	8
2.6	Кадровый менеджмент /Лек/	5	10
2.7	Культура менеджмента и организационная культура /Лек/	5	8
2.8	Эффективность менеджмента в сфере культуры /Лек/	5	6
2.9	Самостоятельная работа /Ср/	5	12
2.10	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	5	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету (Раздел I):

1. Менеджмент как наука и практика управления. Объект и предмет изучения менеджмента.
2. Законы, закономерности и принципы управления в условиях рыночных отношений.
3. Основные направления развития менеджмента, понятия и термины, их взаимосвязь.
4. Сущность эволюции менеджмента. Исторические предпосылки и периоды развития теории и практики менеджмента.
5. Основные положения научного управления и организации труда в работах Ф. У. Тейлора, А. Файоля, Г. Эмерсона.
6. Теории и школы менеджмента, их роль и развитие на современном этапе.
7. Развитие управления в России. Использование мирового опыта менеджмента в условиях перехода к рыночной экономике.
8. Элементы организации. Признаки и законы организации.
9. Внутренняя и внешняя среда организации. Основные элементы.
10. Структура управления организацией. Виды структур. Методы их совершенствования.
11. Стадии жизненного цикла организации.
12. Коммуникационная основа менеджмента. Виды коммуникаций. Система связей и обмена информацией в организации.
13. Методы управления. Их классификация и характеристика.
14. Понятие и виды функций менеджмента. Их классификация и содержание.
15. Процесс стратегического анализа. PEST анализ, SFP.
16. Система SWOT.
17. Функция стратегического планирования – как основа управленческих решений.
18. Виды и методы планирования.
19. Миссия организации. Ее роль и процедура разработки.
20. Культура организации. Основные составляющие организационной культуры.
21. Этика и социальная ответственность менеджера. Виды и направления социальной ответственности.
22. Функция организации реализации стратегии. Выбор стратегии и методы ее реализации. BSC. Роль менеджера в выполнении этой функции.
23. Функция контроля. Виды и методы. Эффективность контроля в организации.
24. Функция мотивации. Ее значение в управлении организацией.
25. Современные теории мотивации и стимулирования труда.
26. Решения и их роль в процессе управления. Виды решений. Процедура подготовки и принятия решений менеджером.
27. Модели и методы принятия решений.
28. Профессия – менеджер и ее специфические особенности.
29. Создание команды. Теории лидерства. Соотношение лидерства и руководства.
30. Социальные роли менеджеров и стили руководства.
31. Власть и партнерство
32. Баланс власти. Делегирование полномочий.
33. Конфликтность в менеджменте. Виды и уровни конфликтов. Стратегии управления конфликтами.
34. Факторы эффективности менеджмента в организации. Способы оценки эффективности управления.
35. Новые концепции управления XXI века.
36. Современные проекты, концепция управления проектами.
37. Менеджмент и маркетинг проектов.

Вопросы к экзамену (Раздел II):

1. Понятие менеджмента культуры. Предмет и объект исследования.
2. Общество и культура. Культурные потребности.
3. Эволюция современного менеджмента в сфере культуры.
4. Сфера культуры: виды деятельности, организации, особенности менеджмента.
5. Профессия – менеджер культуры, ее особенности, требования к компетентности, формы подготовки.
6. Система механизмов менеджмента в сфере культуры.
7. Культурная политика. Модели и механизмы культурной политики. Культурная политика в России.
8. Международные организации и их роль в управлении культурой.
9. Роль государства в управлении сферой культуры. Органы государственного управления сферой культуры. Их структура и реорганизация.
10. Роль и место творческих структур (союзов) в системе управления культурой.
11. Управление сценическими видами искусств.
12. Управление концертным делом в России.
13. Управление аудиовизуальными формами культурной деятельности (кинопроизводство, кинопрокат, телевидение, радиовещание).
14. Негосударственная поддержка социально-культурной сферы. Взаимодействие государственных органов и некоммерческих организаций сферы культуры.
15. Благотворительность, патронаж и спонсорство в культуре. Формы сотрудничества, проблемы развития и управления.
16. Определение приоритетов поддержки и развития культуры: зарубежный и отечественный опыт. Модели определения приоритетов.
17. Культурные программы как метод управления. Роль, значение и содержание культурных программ.
18. Организация плановой деятельности в сфере культуры. Виды планов и методы планирования.
19. Взаимосвязь фандрейзинга, маркетинга, планирования и управления.
20. Концепции управления проектами культуры.
21. Методика разработки проектов в сфере культуры.
22. Персонал в сфере культуры и кадровая политика.

23. Лидерство и стили руководства в организациях культуры.
24. Стимулирование и мотивация, их роль в управлении организации.
25. Создание и развитие мотивационных условий для работников сферы культуры.
26. Стиль и имидж организаций сферы культуры. Факторы их формирования и динамика развития.
27. Организационная культура как система ценностей и норм поведения в учреждениях искусства.
28. Этика и социальная ответственность менеджеров культуры.
29. Эффективность управления в сфере культуры.
30. Анализ эффективности управления на различных уровнях деятельности организаций культуры.

5.2. Темы письменных работ

см. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами курсовой работы, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрена курсовая работа, которая выполняется студентами всех форм обучения в VI семестре с целью закрепления полученных знаний по курсу, развития навыков работы с литературой, а также выработки подхода к решению некоторых теоретических и практических вопросов с учетом использования опыта работы или прохождения практик в организациях исполнительских искусств.

Промежуточная аттестация по первой части дисциплины проводится в форме зачета вне сессии по второй части курса экзамена.

Для получения зачета на промежуточной аттестации студент должен показать удовлетворительные знания по любому из вопросов, приведенных в фонде оценочных средств.

К экзамену по второй части курса допускается студент, получивший зачет по первой части курса и получивший положительную оценку по курсовой работе. Критерии оценивания курсовой работы приведены в Задании на курсовую работу и методических указаниях по ее выполнению. Прохождение студентом экзамена оценивается по пятибалльной системе. Студент случайным образом выбирает экзаменационный билет, содержащий два вопроса. В экзаменационные билеты включаются вопросы исключительно из соответствующего раздела Фонда оценочных средств. В процессе экзамена студенту могут быть заданы дополнительные вопросы (не более трёх) из числа предусмотренных Фондом оценочных средств.

Каждый ответ студента на экзамене должно соответствовать следующим качественным параметрам:

- 1) обладать полнотой содержания и носить логически завершенный характер;
- 2) демонстрировать способность студента грамотно излагать свои мысли, свободно используя искусствоведческую, экономическую, управленческую терминологию;
- 3) ссылаться на использованную им по теме ответа литературу, как минимум в пределах основной и дополнительной литературы, приведенной в настоящей Программе.

Результат прохождения экзамена оценивается на:

«отлично», если все ответы студента, включая как основные, так и дополнительные вопросы (здесь и далее), соответствует всем трём качественным параметрам;

«хорошо», если более чем к половине его ответов предъявляются несущественные замечания (касающиеся одного из трех качественных параметров);

«удовлетворительно», если ко всем его ответам предъявляются несущественные замечания либо существенные замечания (касающиеся двух и более качественных параметров), но не более чем к половине ответов;

«неудовлетворительно», если студент проявляет полную неготовность к ответу хотя бы по одному вопросу, основному или дополнительному, либо существенные замечания предъявляются более чем к половине его ответов.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Дафт, Р. Л. Менеджмент. Учебник / Ричард Дафт; [пер. с англ. В. Кузин]. – 10-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 800 с.
2. Мескон, М. Х. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – Москва : Дело, 2008. – 704 с.
3. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры : Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. – 4-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : НИУ ВШЭ, 2013. – 528 с.
4. Шекова, Е. Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях : Учебное пособие / Е. Л. Шекова. – Санкт-Петербург : Лань, 2014. – 416 с.

Дополнительная литература:

Раздел I

1. Адизес, Ицхак. Интеграция. Выжить и стать сильнее в кризисные времена. – Москва : Альпина Бизнес Бук, 2009. – 125 с.
2. Адизес, Ицхак. Стили менеджмента : Эффективные и неэффективные. – Москва : Альпина Бизнес Бук, 2012. – 197 с.
3. Адизес, Ицхак. Идеальный руководитель : Почему им нельзя стать и что из этого следует. – Москва : Альпина Паблишер, 2013. – 262 с.
4. Адизес, Ицхак. Управление жизненным циклом корпорации. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 383 с.
5. Адизес, Ицхак. Как преодолеть кризисы менеджмента : Диагностика и решение управленческих проблем. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 319 с.
6. Адизес, Ицхак. Развитие лидеров : Как понять свой стиль управления и эффективно общаться с носителями иных стилей. – Москва : Альпина Паблишер, 2014. – 258 с.
7. Адизес, Ицхак. Управляя изменениями : Как эффективно управлять изменениями в обществе, бизнесе и личной жизни. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 356 с.
8. Аллен, Д. Как привести дела в порядок : искусство продуктивности без стресса. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2010. – 361 с.
9. Герзон, Марк. Лидерство через конфликт : Как лидеры-посредники превращают разногласия в возможности. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2008. – 344 с.
10. Друкер, П. Ф. Практика менеджмента. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 406 с.
11. Друкер, П. Ф. Энциклопедия менеджмента. – Москва : Вильямс, 2008. – 421 с.
12. Друкер, П. Ф. Эффективный руководитель. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 232 с.
13. Друкер, П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке. – М. : Вильямс, 2007. – 276 с.
14. Ким, У. Ч. Стратегия голубого океана / У. Ч. Ким, Р. Моборн. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 606 с.
15. Кобьелл, К. Мотивация в стиле ЭКШН. Восторг заразителен. – Москва : Альпина Паблишер, 2014. – 192 с.
16. Кови, С. Р. Семь навыков высокоэффективных людей : мощные инструменты развития личности. – Москва : Альпина Паблишер, 2012. – 374 с.
17. Кови, С. Р. Лидерство, основанное на принципах. – Москва : Альпина Паблишер, 2013. – 300 с.
18. Коллинз, Д. Построенные навечно : Успех компаний, обладающих видением / Д. Коллинз, Дж. Поррас. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. – 352 с.
19. Коллинз, Джим. От хорошего к великому : Почему одни компании совершают прорыв, а другие нет. – 7-е изд. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2011. – 320 с.
20. Нордстрем, К. А. Бизнес в стиле фанк : Капитал пляшет под дудку таланта / К. А. Нордстрем, Й. Риддерстрале. – Санкт-Петербург : Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2008. – 280 с.
21. Портер, Майкл. Конкурентное преимущество : Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. – 2-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2008. – 720 с.
22. Рыженкова, И. К. Профессиональные навыки менеджера : Повышение личной и командной эффективности. – Москва : Эксмо, 2011. – 272 с.
23. Фрайд, Дж. Rework: бизнес без предвззудков. – 2-е изд. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 208 с.
24. Якокка, Л. Карьера менеджера / Л. Якокка, У. Новак. – Минск : Попурри, 2007. – 416 с.

Раздел II

25. Ваганова, Н. К. Предпринимательство в культуре : Учебное пособие / Н. К. Ваганова, А. И. Дымникова. – Санкт-Петербург : СПб ГУиЭФ, 2002. – 93 с.
26. Воротной, М. В. Менеджмент музыкального искусства : Уч. Пособие / М. В. Воротной. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. – 256 с.
27. Востряков, Л. Е. Государственная культурная политика : понятия и модели / Л. Е. Востряков. – Санкт-Петербург : Изд-во СЗИ РАНХиГС, 2011. – 167 с. : ил.
28. Дымникова, А. И. Управление культурой в рыночной экономике / А. И. Дымникова. – Санкт-Петербург : СПбГУЭФ, 2000. – 183 с.
29. Дымникова, А. И. Ресурсное обеспечение учреждений культуры в условиях рыночной экономики / А. И. Дымникова, А. Г. Иксанов. – Москва : Театралис, 2008. – 188 с.
30. Жидков, В. С. Культурная политика России : теория и история : Учеб. пособие для вузов / В. С. Жидков, К. Б. Соколов. – Москва : Акад. проект : Издательский сервис, 2001. – 591 с.
31. Котлер, Ф. Все билеты проданы : Стратегии маркетинга исполнительских искусств / Ф. Котлер, Дж. Шефф. – Москва : Классика-XXI, 2004. – 688 с.
32. Культурная политика и культурный менеджмент : Коллективная монография / Под ред. Н. К. Вагановой. – Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2003. – 181 с.
33. Литвак, Б. Г. Разработка и принятие управленческого решения : Учебник / Б. Г. Литвак. – Москва : МФПА, 2011. – 425 с.
34. Пул, Д. Х. Когда менеджмент приносит деньги : Наставления учреждениям культуры всех стран: [Пер. с англ.] / Д. Х. Пул ; Фонд «Евразия» и др. – Москва : Классика XXI, 2003. – 149 с.

35. Стойкович, Б. Культура : менеджмент, анимация, маркетинг / Б. Стойкович, М. Драгичевич-Шешич. – Новосибирск : Тигра, 2000. – 227 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL: <https://culture.gov.ru> (дата обращения: 04.03.2023).
2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. – URL: <http://www.spbculture.ru/ru/>.(дата обращения: 04.03.2023).
3. Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. – URL: <http://www.cultmanager.ru/> (дата обращения: 04.03.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по темам, с которыми студенты познакомились в ходе практик, проводятся в интерактивной форме.

Практические занятия проводятся в форме рассмотрения кейсов по темам, выполнения аудиторных практических заданий, семинарского обсуждения курсовых работ, выполненных студентами.

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение курсовой работы, предусмотренной рабочим учебным планом;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- задание на выполнение курсовой работы и методические указания по их выполнению;
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Менеджмент» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению специальной литературы и первоисточников нормативно-правовых материалов.

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Гастрольный и фестивальный менеджмент

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах: зачет с оценкой 8,9 контрольная работа 8,9
в том числе:		
аудиторные занятия	80	
самостоятельная часов на контроль	46 18	

Программу составил(и):

б/с, ст. преподаватель Вулах Филипп Сергеевич

Рабочая программа дисциплины

Гастрольный и фестивальный менеджмент

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель данной дисциплины – дать общее представление будущим специалистам – продюсерам исполнительских искусств – о гастрольном и фестивальном менеджменте, роли продюсера в организации фестивалей и гастролей, технологии планирования и осуществления фестивальных и гастрольных проектов.
2	Задачи дисциплины:
	1. Дать будущему специалисту-продюсеру исполнительских искусств знание о современном фестивальном процессе в России и в мире.
	2. Дать студенту необходимые теоретические знания по организации творческо-производственного процесса и материального обеспечения функционирования театра в условиях гастролей или фестиваля.
	3. Дать будущему специалисту знание принципов и методологии организации гастролей театров и концертных коллективов в России и за рубежом.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
В соответствии с Рабочим учебным планом курс «Гастрольный и фестивальный менеджмент» разбит на две части: «Гастрольный менеджмент» закрепляет знания и навыки, сформированные дисциплиной «Планирование и организация проката репертуара» и предшествует такой дисциплине, как «Культурное проектирование». Часть вторая «Фестивальный менеджмент» развивает представления и навыки, сформированные дисциплинами «Продюсирование в сфере классической музыки» и «Культурное проектирование».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Планирование и организация проката репертуара
2	Продюсирование в сфере классической музыки
3	Культурное проектирование
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта	
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций	
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	
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-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	
УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон	
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	
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	
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	
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 личного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки
ОПК-2: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.1: Ориентируется в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.2: При реализации профессиональных задач учитывает проблему сохранения культурного наследия
ОПК-2.3: Организует профессиональную деятельность с учетом требований государственной культурной политики
ОПК-4: Способен распознавать художественную, общественную и коммерческую ценность творческого проекта, генерировать идеи создания новых проектов в области экранных или исполнительских искусств
ОПК-4.1: Формирует образ проекта, его цели и задачи
ОПК-4.2: Разрабатывает план реализации проекта, исходя из задач получение максимального художественного уровня в рамках экономических возможностей и перспектив продвижения полученного результата
ОПК-6: Способен руководить созданием и реализацией творческого проекта в рамках профессиональных компетенций, объединять работу субъектов творческо-производственного процесса для создания эстетически целостного художественного произведения
ОПК-6.1: Разрабатывает концепцию создания творческого проекта
ОПК-6.2: Оценивает перспективность проектов в сфере исполнительских искусств, предлагаемых участниками творческой группы
ПК-1: Способен формировать и реализовывать маркетинговую стратегию для проектов в области исполнительских искусств, обеспечивая создание и продвижение творческого продукта в различных предлагаемых обстоятельствах (стационар, гастроль, фестиваль)
ПК-1.1: Определяет и обосновывает выбор проекта
ПК-1.2: Прогнозирует перспективы продвижения проекта
ПК-2: Способен давать квалифицированную оценку проектам в области исполнительских искусств, инициативам членов постановочной группы, творческим работам исполнителей, фестивальным программам, работе организации в целом
ПК-2.1: Сравнивает инициативные предложения членов творческой группы, обеспечивая выбор наиболее перспективных
ПК-2.2: Формирует постановочную группу
ПК-3: Способен рационально организовывать работу всех направлений деятельности организации или проекта в области исполнительских искусств, используя научно обоснованные методы и современные информационные технологии
ПК-3.1: Способствует созданию творческой атмосферы в процессе реализации и продвижения проекта
ПК-3.2: Привлекает специалистов в области сценических и цифровых технологий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	– различия в культурной политике разных зарубежных стран;
3.1.2	– приёмы менеджмента, маркетинга и PR, позволяющие сделать осмысленный выбор проекта, предназначенного для гастроль и фестивалей;
3.1.3	– функции продюсера в гастрольной и фестивальной деятельности;
3.2	Уметь:
3.2.1	– выстроить отношения с публикой при гастролях творческого коллектива за рубежом и при организации гастроль в России зарубежного коллектива или исполнителя;
3.2.2	– анализировать и решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса в рамках гастрольной и фестивальной деятельности;
3.3	Владеть:
3.3.1	– приёмами планирования и организации гастроль и фестивалей;
3.3.2	– навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства в рамках гастрольной и фестивальной деятельности;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Гастрольный менеджмент		
1.1	Теоретические основы организации гастрольного менеджмента /Лек/	8	2
1.2	Технологии планирования организации и проведения гастролей /Лек/	8	3
1.3	Функции продюсера в гастрольной деятельности /Лек/	8	3
1.4	Маркетинговая составляющая гастрольной деятельности /Лек/	8	8
1.5	Договорные отношения в гастрольной деятельности /Лек/	8	4
1.6	Финансовый менеджмент гастрольной деятельности /Лек/	8	6
1.7	Техническая составляющая организации гастролей /Лек/	8	4
1.8	Проблемы маршрутизации и логистики /Лек/	8	4
1.9	Гастроли как внешнеэкономическая деятельность /Лек/	8	2
1.10	Самостоятельная работа /Ср/	8	27
1.11	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	8	9
	Раздел 2. Фестивальный менеджмент		
2.1	Введение в фестивальный менеджмент /Лек/	9	2
2.2	Организация фестиваля /Лек/	9	12
2.3	Управление человеческими ресурсами: как купить талант /Лек/	9	4
2.4	Работа с аудиторией фестивалей /Лек/	9	6
2.5	Источники финансирования и партнеры фестиваля /Лек/	9	6
2.6	Маркетинг и брендинг фестивалей /Лек/	9	6
2.7	Вопросы безопасности при организации фестиваля /Лек/	9	4
2.8	Современное состояние фестивального дела /Лек/	9	4
2.9	Самостоятельная работа /Ср/	9	19
2.10	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	9	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету с оценкой по разделу «Гастрольный менеджмент»:

1. Теоретические основы организации гастрольного менеджмента.
2. Технологии планирования организации и проведения гастролей.
3. Функции продюсера в гастрольной деятельности.
4. Маркетинговая составляющая гастрольной деятельности.
5. Договорные отношения в гастрольной деятельности.
6. Финансовый менеджмент гастрольной деятельности.
7. Техническая составляющая организации гастролей.
8. Вопросы техники безопасности при организации гастролей.
9. Проблемы маршрутизации и логистики.
10. Гастроли как внешнеэкономическая деятельность.

Вопросы к зачету с оценкой по разделу «Фестивальный менеджмент»:

1. Основные аспекты фестивального менеджмента.
2. Организация фестиваля.
3. Правовые основы фестивального менеджмента.
4. Бюджетно-экономическое обоснование фестиваля.
5. Управление человеческими ресурсами: как купить талант.
6. Работа с аудиторией фестивалей.
7. Источники финансирования и партнеры фестиваля.
8. Маркетинг и брендинг фестивалей.
9. Вопросы безопасности при организации фестивалей.
10. Современное состояние фестивального дела.

5.2. Темы письменных работ

см. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами контрольных работ, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Промежуточная аттестация по обеим частям дисциплины проводится в форме зачета с оценкой.

Для получения каждого зачета на промежуточной аттестации студент должен выполнить на положительную оценку контрольную работу и показать знания по вопросам к зачету, приведенным в фонде оценочных средств. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на контрольную работу и методических указаниях по ее выполнению. При проведении зачета студент должен показать удовлетворительные знания по любому из вопросов, приведенных в фонде оценочных средств.

Контрольная работа по гастрольному менеджменту выполняется студентами очной формы обучения в VIII семестре, контрольная работа по фестивальному менеджменту соответственно в IX семестре. Студенты заочной формы обучения выполняют контрольные работы соответственно учебному плану в IX и X семестрах.

Контрольные работы выполняются студентами с целью закрепления полученных знаний по предмету «Гастрольный и фестивальный менеджмент», развития навыков работы с литературой, а также выработки подхода к решению некоторых теоретических и практических вопросов организации и проведения гастролей и фестивалей в России и за рубежом с учетом использования опыта работы или прохождения практик в организациях исполнительских искусств. Преподаватель может уточнить задание на контрольную работу в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

К каждому зачету допускается студент, получивший положительную оценку по контрольной работе.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативно-правовые акты:

О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации : Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 № 329. П. 36 Положения о театре в Российской Федерации. – URL: <https://base.garant.ru/180272/> (дата обращения 29.05.2023).

Основная литература:

1. Алексеев-Яковлев, А. Я. Музыкальные фестивали. – Москва : Веха, 2009. – 129 с.
2. Драгичевич-Шешич, М. Массовые мероприятия // Драгичевич-Шешич, М. Культура : менеджмент, анимация, маркетинг / Пер. с сербохорв. Ларисы Даниленко. – Новосибирск : Тигра, 2000. – С. 171-175. – Из содерж. : Об этапах работы по организации фестиваля.
3. Кудрявцев, Б. Н. Театральные гастроли – вчера, сегодня, завтра // Информационный портал «Театральная библиотека». – URL: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/page/kudryavcev-bn-prokat-repertuara-v-teatre> (дата обращения: 14.05.2023).
4. Кустова, Д. Е. Зарубежные театральные фестивали. – Москва : СТД РФ (ВТО), 2018. – URL: <http://www.rtlb.ru/file/festivalsOverview.pdf> (дата обращения 29.05.2023).
5. Судаков, А. В. Особенности системы управления гастрольно-фестивальной деятельностью: сборник трудов конференции // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития : материалы IX Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 12 февр. 2018 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.] – Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2018. – С. 44- 48. – URL: <https://interactive-plus.ru/e-articles/522/Action522-469262.pdf> (дата обращения 29.05.2023).

Дополнительная литература:

1. Барабанов, А. А. Музыкальный фестиваль как явление культуры : региональные фестивали в культурной политике России // Культура и цивилизация. – 2015. – № 6. – С. 39-54.
2. Богданова, Н. В. Концептуальные основания управления гастрольно-концертным кластером // Государственное управление и развитие России : модели и проекты : Сборник статей Международной научно-практической конференции. – Москва : Институт государственной службы и управления (ИГСУ) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2017. – С. 206-209.
3. Воротной, М. В. Менеджмент музыкального искусства : учебное пособие. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. – 252 с.
4. Дубасова, А. А. Технологии проектного менеджмента в организации и проведения фестиваля современного искусства // SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM 2022 : сборник статей II Международной научно-практической конференции. – Петрозаводск : Новая Наука, 2022. – С. 93-97.
5. Клаич, Д. Будущее фестивальной формулы // Экология культуры. – 2002. – № 3. – С. 74-84. – URL: <http://www.dvinaland.ru/culture/site/Publications/ЕоС/ЕоС2002-3/03.pdf> (дата обращения: 14.05.2023).
6. Магомедов, Д. М. Организация гастролей творческих коллективов России : проблемы и пути решения // Современные проблемы музыки и хореографии : Сборник статей и материалов I Международной научно-практической конференции. – Санкт-Петербург : Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 2021. С. 29-30.
7. Периль, Б. В. Фестивальная практика : опыт CASE-STUDY // Экология культуры. – 2002. – № 3. – С. 24-73. – URL: <http://www.dvinaland.ru/cultiu'e/site/Publications/ЕоС/ЕоС2002-3/02.pdf> (дата обращения: 14.05.2023).
8. Тульчинский Г. Л. Фестивали // Тульчинский, Г. Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры : учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов, Т. Е. Лохина ; Санкт-Петербургский фил. Гос. ун-та, Высш. шк. экономики. – Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2010. – С. 99-105.
9. Фестивальный менеджмент : российский и зарубежный опыт : практические советы, как эффективно управлять фестивалем : [сборник статей] / [сост. и ред. В. Бабков]. – Москва : ART-менеджер. 2007. – 416 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL: <https://culture.gov.ru> (дата обращения 14.05.2023).
2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. – URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения 14.05.2023).
3. Официальные сайты организаций культуры Российской Федерации.
4. Официальные сайты российских и международных фестивалей.
5. Организация и проведение фестивалей. – URL: <http://www.rt-plus.ru/festorg.html> (дата 14.05.2023).
6. Программа обменных гастролей : Траектория. Официальный сайт Творческого объединения КультПроект. – URL: <http://kultproject.ru/index.php?id=16> (дата обращения: 14.05.2023).
7. Театральная Россия. – URL: <https://teatr-pro.ru> (дата обращения: 29.05.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по темам, с которыми студенты познакомились в ходе практик, проводятся в интерактивной форме.

Практические занятия проводятся в форме рассмотрения кейсов по темам, выполнения аудиторных практических заданий, семинарского обсуждения контрольных работ, выполненных студентами.

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение двух контрольных работ, предусмотренных рабочим учебным планом;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- рабочая программа дисциплины;
- задание на выполнение контрольных работ и методические указания по их выполнению;
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- выборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Гастрольный и фестивальнй менеджмент» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников по проблематике курса.

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Предпринимательство

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2,5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	90	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		оценка 6
		зачет 7
аудиторные занятия	58	
самостоятельная	23	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

доцент Великанова Наталья Евгеньевна

Рабочая программа дисциплины

Предпринимательство

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель курса – формирование теоретических знаний о сущности предпринимательства и его роли в национальной экономике России, а также практических умений и навыков в области осуществления предпринимательской деятельности.
2	Задачами курса являются: <ul style="list-style-type: none"> - изучить базовые категории предпринимательства и его составляющие; - изучить историю предпринимательства; - ознакомиться с состоянием и тенденциями развития нормативных и законодательных основ предпринимательской деятельности; - освоить принципы, определяющие эффективность организации предпринимательской деятельности; - получить представление о сущности предпринимательской идеи и процессе ее выбора; - понять особенности функционирования хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм в рыночных условиях; - развить навыки анализа конкретных ситуаций, складывающихся в условиях разнообразия типов рынка; - выявить ключевые проблемы при выборе методов оценки эффективности предпринимательской деятельности для организаций сферы культуры и искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	Б1.О
<p>Предпринимательство должно рассматриваться в широком контексте и может быть представлено как особая образовательная область, позволяющая рассматривать различные точки зрения: экономическую, социальную, организационно-правовую, психологическую, педагогическую.</p> <p>Взаимообогащение основного предмета и этих областей знания служит также и общенаучным целям. Данный курс является продолжением курсов «Основы экономики», «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств», сопрягается с курсами «Менеджмент в сфере культуры», «Правоведение» и «Экономика культуры».</p>	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Основы экономики
2	Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств
3	Менеджмент
4	Правоведение
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	
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	
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	
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-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	
УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон	
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
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
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
ОПК-2: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.1: Ориентируется в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.2: При реализации профессиональных задач учитывает проблему сохранения культурного наследия
ОПК-2.3: Организует профессиональную деятельность с учетом требований государственной культурной политики
ОПК-6: Способен руководить созданием и реализацией творческого проекта в рамках профессиональных компетенций, объединять работу субъектов творческо-производственного процесса для создания эстетически целостного художественного произведения
ОПК-6.1: Разрабатывает концепцию создания творческого проекта
ОПК-6.2: Оценивает перспективность проектов в сфере исполнительских искусств, предлагаемых участниками творческой группы
ПК-3: Способен рационально организовывать работу всех направлений деятельности организации или проекта в области исполнительских искусств, используя научно обоснованные методы и современные информационные технологии
ПК-3.1: Способствует созданию творческой атмосферы в процессе реализации и продвижения проекта
ПК-3.2: Привлекает специалистов в области сценических и цифровых технологий
ПК-5: Способен вести исследовательскую и учебно-педагогическую работу по направлениям истории, теории и практики сферы исполнительских искусств
ПК-5.1: Ведёт исследования, обеспечивающие эффективную реализацию проекта и деятельности организации исполнительских искусств в целом
ПК-5.2: Ведёт педагогическую работу в организациях высшего образования в целях подготовки квалифицированных кадров для управления творческими проектами

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	– основы финансирования, материального стимулирования, ценообразования, налогообложения, формирования персонала в рамках предпринимательской деятельности и специфику их функционирования в сфере культуры;
3.1.2	– научно обоснованные и практические приёмы, обеспечивающие нацеленность коллектива на достижение поставленной цели;
3.2	Уметь:
3.2.1	– в любом контексте выделить наиболее важные для предпринимательства аспекты культурной политики;
3.2.2	– вести исследовательскую работу по проблемам деятельности организаций исполнительских искусств;
3.3	Владеть:
3.3.1	– навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и формированию результатов предпринимательской деятельности;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. История предпринимательства		
1.1	Предпринимательство: понятие и сущность /Лек/	6	1
1.2	История и особенности развития предпринимательства в России. Древняя Русь: истоки предпринимательской деятельности. /Лек/	6	1
1.3	Начало и развитие предпринимательства в XIV-XVII вв. /Лек/	6	2
1.4	Петровские преобразования в России и развитие предпринимательства при преемниках Петра I. /Лек/	6	2
1.5	Предпринимательство во второй половине XIX-начале XX в. /Лек/	6	2
1.6	Феномен благотворительности. Меценатство. /Лек/	6	2
1.7	Предпринимательство в СССР. /Лек/	6	2
1.8	Предпринимательство в Новой России. /Лек/	6	2
1.9	Самостоятельная работа /Ср/	6	4
	Раздел 2. Теория и практика предпринимательства		
2.1	Типология предпринимательства /Лек/	6	2
2.2	Объект и субъекты предпринимательской деятельности /Лек/	6	2
2.3	Предпринимательская среда и условия ее функционирования /Лек/	6	2
2.4	Инфраструктура бизнеса /Лек/	6	2
2.5	Формы предпринимательской деятельности /Лек/	6	6
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	6	4
2.7	Понятие о фирме как организаторе предпринимательской деятельности /Лек/	7	2
2.8	Организационные аспекты предпринимательства /Лек/	7	4
2.9	Основные приемы предпринимательской деятельности /Лек/	7	6
2.10	Предпринимательские риски /Лек/	7	6
2.11	Налогообложение предпринимательской деятельности /Лек/	7	6
2.12	Предпринимательская тайна /Лек/	7	2
2.13	Культура предпринимательства /Лек/	7	4
2.14	Самостоятельная работа /Ср/	7	15
2.15	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	7	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы по разделу 1. История предпринимательства:

1. Понятие и задачи предпринимательской деятельности.
2. В чем заключались основные особенности развития предпринимательства в России?
3. Какие виды торговли существовали на Руси?
4. Как складывались торговые отношения между Русью и Византией?
5. Назовите основных партнеров Великого Новгорода.
6. Как складывалась иерархия торгового сословия в XIV - XVI вв.?
7. Какие типы предпринимателей формировались в последний век Московского царства?
8. В чем заключались особенности мануфактурного производства в России?
9. Каковы причины и основные направления петровских реформ?
10. В чем заключалась политика поощрения государственного и частного промышленного предпринимательства при Петре I?
11. В чем заключалась политика «экономического либерализма», проводимая Екатериной II?
12. Какие факторы содействовали росту дворянского предпринимательства?
13. Почему появились либеральные экономические реформы Александра I?
14. В чем заключался переход от мануфактурного к фабричному производству?
15. Каким образом правительство Николая I пыталось стабилизировать финансовую систему России?
16. Как в пореформенный период изменилась структура торгово-промышленного класса?
17. Какие факторы способствовали ускорению экономического развития России на рубеже XIX-XX вв.?
18. Почему временное правительство не смогло решить экономические проблемы страны?
19. Какие новые типы предпринимателей возникли в годы НЭПа?
20. Какие функции в народном хозяйстве СССР выполняла «теневая экономика»?
21. Раскройте основные этапы становления и развития благотворительности в России?
22. Когда начинают доминировать социальные мотивы в благотворительной деятельности?
23. Какую роль в возрождении предпринимательства сыграло кооперативное движение?
24. В чем заключалась политика «шоковой терапии», проводимая правительством Е. Гайдара?
25. Назовите причины и последствия экономического кризиса 1998 г. в России.
26. В чем заключается государственное регулирование предпринимательства?

Вопросы по разделу 2. Теория и практика предпринимательства:

1. Что такое экономическая активность человека и какова ее связь с предпринимательством?
2. Что такое предпринимательство как экономическое явление и каков процесс целенаправленных действий предпринимателя?
3. Каковы характерные черты, цели и задачи предпринимательства?
4. Дайте психологический портрет современного предпринимателя.
5. Как классифицируют предпринимательство по разным признакам?
6. Что такое производственное предпринимательство? Какие виды деятельности к нему относят?
7. В чем суть деятельности предпринимателей на разных рынках финансовых услуг: банковских, ценных бумаг, страховых?
8. Что является объектом предпринимательской деятельности? Какими свойствами обладает товар?
9. Что такое рыночная цена товара? Назовите виды рыночной цены и дайте их характеристику.
10. Что такое товарный знак и знак обслуживания? Какие виды товарных знаков вы знаете? Что понимают под защитой товарного знака?
11. Какие проблемы решает предприниматель при формировании кадрового состава своей организации?
12. Какова роль государства как субъекта предпринимательской деятельности? Какие функции государство должно выполнять для ускорения предпринимательского процесса?
13. Что понимают под предпринимательской средой? Каково ее значение в предпринимательской деятельности?
14. Что такое налоговая система?
15. Что такое холдинг-компания?
16. Каковы критерии разграничения бизнеса на малый, средний и крупный?
17. По каким основаниям могут быть классифицированы предприятия?
18. Перечислите показатели эффективности деятельности предприятия.
19. Что такое государственная регистрация юридических лиц и индивидуаль-ных предпринимателей? Какой орган исполнительной власти РФ осуществляет государственную регистрацию?
20. Какие данные входят в Устав организации? Чем Учредительный договор отличается от Устава?
21. Что такое бизнес-план. Почему его необходимо разрабатывать? Каковы состав и структура бизнес-плана?
22. Что понимают под лицензированием предпринимательской деятельности? Назовите органы исполнительной власти, осуществляющие лицензирование. Каков порядок контроля лицензирующих органов за соблюдением лицензионных требований и условий?
23. Дайте характеристику франчайзинга как формы организации собственного дела.
24. Что понимают под банкротством предпринимательской организации? В чем состоит предупреждение банкротства предпринимательской организации?
25. Перечислите и охарактеризуйте факторы, влияющие на возможность успеха предпринимательской деятельности.
26. Дайте определение конкуренции.
27. Раскройте сущность, цели, задачи и механизм антимонопольного регулирования экономики.
28. Что такое лизинг? Перечислите виды лизинга.
29. Раскройте сущность инноваций и их роль в предпринимательстве.
30. Дайте определение риска. Перечислите основные признаки классификации рисков.

31. Что такое культура предпринимательства?
32. Какие проблемы морального плана тормозят развитие предпринимательства в России?
33. Назовите составные элементы культуры предпринимательства.
34. Что такое предпринимательская этика?
35. Что понимается под деловым этикетом?
5.2. Темы письменных работ
не предусмотрены
5.3. Фонд оценочных средств
Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе проведения контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.
Промежуточная аттестация по обеим частям дисциплины проводится в форме зачета.
Учебным планом по данной дисциплине письменные работы не предусмотрены.
см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> Бессолицын, А. А. История российского предпринимательства : Учебник / А. А. Бессолицын. – 3-е изд., пераб. и доп. – Москва : Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. – 400 с. Бараненко, С. П. Основы предпринимательства : Учебное пособие / С. П. Бараненко, М. Н. Дудин, Н. В. Лясников. – Москва : ЗАО Центрполиграф, 2010. – 191 с. <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> Байша, Ж. Ф. Предпринимательское право : Учеб. пособие для вузов / Ж. Ф. Байша. – 2-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К, 2007. – 207 с. Бизнес несмотря ни на что : 40 историй успеха / рук. проекта: И. Бунин. – [Москва] : Центр политич. технол., [2006]. – 447 с. Гамза, В. А. Настольная книга предпринимателя : Банковские операции : Финансовые инструменты : Консалтинговые услуги : Учеб.-практ. пособие / В. А. Гамза. – Москва : Агрохимбанк, 2004. – 573 с. Грибов, В. Д. Основы бизнеса : Учеб. пособие / В. Д. Грибов. – Москва : Финансы и статистика, 2002. – 159 с. Крутик, А. Б. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме : учеб. пособие для вузов / А. Б. Крутик, М. В. Решетова. – Москва : Академия, 2007. – 217 с. Кузнецова, И. А. Большой справочник для малого бизнеса [Текст] : практ. пособие / И. А. Кузнецова, Е. А. Петрухина, И. Ю. Руденко. – Москва : Дашков и К°, 2009. – 366 с. Лапуста, М. Г. Предпринимательство : Учебник для вузов / М. Г. Лапуста. – Москва : ИНФРА-М, 2009. – 608 с. – (Высшее образование). – Рек. УМО. Нестеренко, Ю. Н. Малый бизнес : Тенденции и ориентиры развития в современной России / Ю. Н. Нестеренко. – Москва : Изд-во Рос. гос. гуманитар. ун-та, 2007. – 224 с. Помпеев, Ю.А. История и философия отечественного предпринимательства : Учеб. пособие / Ю. А. Помпеев ; СПбГУ. – Санкт-Петербург : СПбГУКИ, 2002. – 272 с. Сметанин, С. И. История предпринимательства в России : курс лекций : учеб. пособие для вузов / С. И. Сметанин. – Москва : КНОРУС, 2006. – 192 с. Шевелева, С. А. Основы экономики и бизнеса : Elementary Economics and Business : Учеб. пособие / С. А. Шевелева, В. Е. Стогов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ, 2006. – 496 с. – Рек. Мин. обр. РФ. – Рек. УМО. <p>Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:</p> <ol style="list-style-type: none"> Официальный сайт Информационно-правового портала «ГАРАНТ.РУ». – URL: http://www.garant.ru/ (дата обращения 15.05.2023). Официальный сайт СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 15.05.2023). Официальный сайт газеты «Ведомости». – URL: http://www.vedomosti.ru/spb/ (дата обращения: 15.05.2023). Официальный сайт газеты «Коммерсантъ». – URL: http://www.kommersant.ru/daily (дата обращения: 15.05.2022). Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. –URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 15.05.2023). Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. – URL: http://www.cbr.ru (дата обращения: 15.05.2023). Официальный сайт Информационного агентства «Росбизнесконсалтинг». –URL: http://www.rbc.ru (дата обращения: 15.05.2023).
--

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по темам, с которыми студенты познакомились в ходе практик, проводятся в интерактивной форме.

Практические занятия проводятся в форме рассмотрения кейсов по темам, выполнения аудиторных практических заданий.

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- выборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

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

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Планирование и организация подготовки новых постановок

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	180	Виды контроля в семестрах: контрольная работа 5 зачет 5 экзамен 6 курсовой проект 6
в том числе:		
аудиторные занятия	86	
самостоятельная	49	
часов на контроль	45	

Программу составил(и):

*канд. искусствоведения, зав. кафедрой, профессор Сундстрем Лев Геннадьевич
б/с, доцент Куликовская Елена Ивановна*

Рабочая программа дисциплины

Планирование и организация подготовки новых постановок

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель данной дисциплины – максимальное освоение будущим продюсером современных представлений о структуре творческо-производственного процесса в театре и других организациях исполнительских искусств, принципах организации и планирования этого процесса.
2	При изучении данной дисциплины перед студентом стоят следующие задачи: <ul style="list-style-type: none">- исследование закономерностей творческо-производственного процесса создания новых постановок (программ);- изучение различных подходов, возможностей и ограничений при планировании репертуара в условиях российского репертуарного театра;- анализ структуры подготовки новой постановки в театрах разных видов сценического искусства и взаимодействия структурных подразделений и должностных лиц, осуществляющих этот процесс;- приобретение первичных навыков разработки планов подготовки и выпуска новых постановок.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
<p>В процессе освоения данной дисциплины студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курсов «Введение в специальность», «Экономико-математические методы планирования и управления», «Экономика культуры», «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств» и при прохождении Учебной общеознакомительной практики и Производственно-экономической практики.</p> <p>Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, используются при освоении курсов «Работа с авторами», «Преддипломный семинар», и при прохождении Творческо-производственной практики в сфере исполнительских искусств. Дисциплины «Планирование и организация новых постановок» и «Планирование и организация проката репертуара» изучаются параллельно, взаимно дополняя друг друга.</p>	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Введение в специальность
2	Экономико-математические методы планирования и управления
3	Экономика культуры
4	Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств
5	Общеознакомительная практика
6	Производственно-экономическая практика
7	Планирование и организация проката репертуара
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Работа с авторами
2	Преддипломный семинар
3	Творческо-производственная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

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-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
УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон
ОПК-4: Способен распознавать художественную, общественную и коммерческую ценность творческого проекта, генерировать идеи создания новых проектов в области экранных или исполнительских искусств
ОПК-4.1: Формирует образ проекта, его цели и задачи
ОПК-4.2: Разрабатывает план реализации проекта, исходя из задач получение максимального художественного уровня в рамках экономических возможностей и перспектив продвижения полученного результата
ОПК-5: Способен, пользуясь полученными знаниями в области культуры и искусства, навыками творческо-производственной деятельности, определять оптимальные способы реализации авторского замысла с использованием технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа или исполнительских искусств
ОПК-5.1: Привлекает авторов произведений к постановочной работе на проекте

ОПК-5.2: Анализирует возможности светового, звукового, технического и видео оборудования площадки для осуществления сценического проекта
ОПК-6: Способен руководить созданием и реализацией творческого проекта в рамках профессиональных компетенций, объединять работу субъектов творческо-производственного процесса для создания эстетически целостного художественного произведения
ОПК-6.1: Разрабатывает концепцию создания творческого проекта
ОПК-6.2: Оценивает перспективность проектов в сфере исполнительских искусств, предлагаемых участниками творческой группы
ПК-1: Способен формировать и реализовывать маркетинговую стратегию для проектов в области исполнительских искусств, обеспечивая создание и продвижение творческого продукта в различных предлагаемых обстоятельствах (стационар, гастроль, фестиваль)
ПК-1.1: Определяет и обосновывает выбор проекта
ПК-1.2: Прогнозирует перспективы продвижения проекта
ПК-3: Способен рационально организовывать работу всех направлений деятельности организации или проекта в области исполнительских искусств, используя научно обоснованные методы и современные информационные технологии
ПК-3.1: Способствует созданию творческой атмосферы в процессе реализации и продвижения проекта
ПК-3.2: Привлекает специалистов в области сценических и цифровых технологий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	– широкий круг отечественных деятелей литературы и искусства – драматургов, композиторов, балетмейстеров, театральных художников;
3.1.2	– научно обоснованные и практические приёмы, обеспечивающие снижение конфликтности в творческом процессе и нацеленность коллектива на достижение поставленной цели;
3.2	Уметь:
3.2.1	– учитывать творческую составляющую при планировании проекта;
3.2.2	– сопоставить ожидаемые художественный и экономический результат проекта в целях его продвижения;
3.2.3	– использовать приобретенный навык привлечения специалистов из смежных сфер деятельности для успешного решения задач организаций или проектов в области исполнительских искусств;
3.3	Владеть:
3.3.1	– знаниями и практическими навыками планирования и организации творческо-производственного процесса в организациях исполнительских искусств;
3.3.2	– знаниями в области авторского права;
3.3.3	– в результате полученных знаний и практики нацеленностью на конечный художественный результат замысливаемого проекта;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Предмет и задачи курса. Место подготовки новых постановок в творческо-производственном процессе.		
1.1	Введение. /Лек/	5	1
1.2	Специфика планирования творческо-производственного процесса в театре. /Лек/	5	2
1.3	Основные задачи планирования подготовки новых постановок. /Лек/	5	2
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	5	6
	Раздел 2. Планирование репертуара		
2.1	Критерии и ограничения, определяющие выбор произведений для постановки в репертуарном театре. /Лек/	5	3
2.2	Авторы произведений, используемых театром. Виды авторских договоров. /Лек/	5	4
2.3	Репертуарные ограничения. Цензура. /Лек/	5	1
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	5	6
	Раздел 3. Количество новых и капитально-возобновляемых постановок		
3.1	Количественные характеристики репертуара в репертуарном театре. /Лек/	5	1
3.2	Основные факторы, определяющие количество новых постановок в репертуарном драматическом театре. /Лек/	5	1
3.3	Количество новых постановок в театрах разных видов. /Лек/	5	1
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	5	6
	Раздел 4. Структура процесса подготовки новой постановки в драматическом театре		
4.1	Три периода подготовки новой постановки /Лек/	5	1
4.2	Подготовительный период /Лек/	5	3
4.3	Репетиционно-производственный и выпускной периоды /Лек/	5	3
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	5	6
	Раздел 5. Структура процесса подготовки новой постановки в музыкальном театре и театре кукол		
5.1	Подготовительный период в музыкальном театре /Лек/	5	3
5.2	Структура репетиционного процесса при постановке оперы, балета /Лек/	5	2
5.3	Структура процесса подготовки спектакля в театре кукол /Лек/	5	2
5.4	Самостоятельная работа /Ср/	5	9
5.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	9
	Раздел 6. Материальное обеспечение творческого процесса подготовки новой постановки		
6.1	Структура художественно-постановочной части театра /Лек/	6	3
6.2	Декорации, мебель, костюмы, реквизит к новому спектаклю /Лек/	6	3
6.3	Сценический свет /Лек/	6	3
6.4	Самостоятельная работа /Ср/	6	2
	Раздел 7. Музыкальное оформление спектакля в драматическом театре		
7.1	Характер использования музыки в драматическом спектакле. /Лек/	6	1
7.2	Обеспечение репетиционного процесса музыкальной частью /Лек/	6	2

7.3	Самостоятельная работа /Ср/	6	2
	Раздел 8. Взаимодействие подразделений театра в процессе подготовки новой постановки		
8.1	Продюсер и его роль в современном российском театре /Лек/	6	3
8.2	Режиссерское управление, другие подразделения театра и подготовка новых постановок /Лек/	6	3
8.3	Самостоятельная работа /Ср/	6	2
	Раздел 9. Методы планирования подготовки новых постановок		
9.1	Классификация методов /Лек/	6	1
9.2	Эмпирические и научно-обоснованные методы /Лек/	6	3
9.3	Сетевое планирование – общая характеристика /Лек/	6	1
9.4	Самостоятельная работа /Ср/	6	4
	Раздел 10. Сетевое планирование и управление подготовкой новой постановки		
10.1	Основные элементы, понятия и логика сетевых моделей /Лек/	6	3
10.2	Порядок построения сетевой модели и правила ее нумерации /Лек/	6	5
10.3	Временные характеристики сетевой модели. Критический путь /Лек/	6	5
10.4	Постановка задачи и способы перепланирования /Лек/	6	5
10.5	Привязка сетевой модели к календарю. Сетевой график /Лек/	6	5
10.6	Управление с помощью сетевого графика /Лек/	6	5
10.7	Самостоятельная работа /Ср/	6	4
	Раздел 11. Обновление репертуара в концертных организациях и в цирке		
11.1	Планирование работ по обновлению репертуара в концертных организациях /Лек/	6	3
11.2	Подготовка новых цирковых номеров, программ и аттракционов /Лек/	6	1
11.3	Самостоятельная работа /Ср/	6	2
	Раздел 12. Заключение		
12.1	Заключение /Лек/	6	1
12.2	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Определение планирования.
2. Виды планирования.
3. Специфика планирования творческо-производственного процесса в театре.
4. Основные задачи планирования подготовки новых постановок.

Планирование репертуара

5. Произведения для сценических постановок (источники); авторы произведений, используемых театром.
6. Организационно-правовые отношения с авторами; виды авторских договоров.
7. Порядок утверждения репертуара; цензура. репертуарные ограничения.
8. Критерии и ограничения, определяющие выбор произведений.

Количество новых постановок

9. Текущий репертуар и новые постановки, причины снятия спектаклей (названий) с текущего репертуара.
10. Факторы, определяющие количество новых постановок:
 - 10-1 драматический театр;
 - 10-2 ТЮЗ;
 - 10-3 театр оперы и балета.
11. Порядок утверждения данного показателя в плане работы театра.

Структура процесса подготовки новой постановки

12. Границы процесса.

13. Постановочная группа (бригада), ее состав.

14. Три периода подготовки новой постановки (отличительные признаки).

Подготовительный период

15. Необходимость подготовительного периода. Метод работы режиссера и цели подготовительного периода.

16. Режиссер-постановщик, его задачи в подготовительном периоде.

17. Помощник режиссера, его задачи в подготовительном периоде.

18. Художник-постановщик, его задачи в подготовительном периоде.

19. Материальное оформление спектакля (виды и источники).

20. Принятие решения о материальном оформлении (приемка макета).

21. Подготовка технической и экономической документация.

22. Принятие решения о музыкальном оформлении.

Вопросы к экзамену:

Этапы репетиционного процесса в драматическом театре

1. Виды репетиций и место их проведения.

2. Обеспечение репетиционного процесса музыкальной частью.

Методы планирования подготовки новых постановок

3. Классификация методов.

4. Метод контрольных сроков.

5. Метод линейных диаграмм ("графический").

Сетевое планирование и управление (СПУ)

6. Методы СПУ, общая характеристика, область применения.

7. Основные элементы сетевых моделей. Формальные ограничения.

8. Логика сетевой модели.

9. Порядок построения сетевой модели.

10. Нумерация сетевой модели.

11. Система временных характеристик в СПУ.

12. Ожидаемое время выполнения работ.

13. Ранние сроки наступления событий.

14. Поздние сроки наступления событий, резервы событий.

15. Критический путь, критическое время.

16. Резерв пути. Полный и частный резервы работы.

17. Директивное время. Постановка задачи перепланирования.

18. Методы перепланирования.

19. Привязка сетевого графика к календарю.

20. Опорный путь сетевого графика подготовки драматического спектакля.

Задачи подразделений драматического театра

в процессе подготовки новой постановки

21. Структура художественно-постановочной части и ее взаимосвязь с другими подразделениями в процессе подготовки новой постановки.

22. Работы художественно-постановочной части, предшествующие этапу изготовления вещественного оформления.

23. Обеспечение репетиционного процесса художественно-постановочной частью.

24. Работы по светооформлению спектакля.

25. Работы по изготовлению декораций, костюмов и бутафории к новому спектаклю.

26. Возможные варианты музыкального оформления драматического спектакля.

27. Работы музыкальной части.

Информационное обеспечение подготовки спектакля

28. Порядок сбора информации, необходимой для построения сетевого графика подготовки драматического спектакля.

29. Монтажная карта - как основа для разработки плана вещественного оформления спектакля.

30. Репетиционный план - как основа графика подготовки спектакля.

31. Формы перечней работ постановочной и музыкальной частей.

32. Управление выпуском спектакля с помощью сетевого графика.

Специфика планирования выпуска новых постановок

в театрах разных видов и других организациях исполнительских искусств

33. Специфика планирования работы над новыми постановками в музыкальном театре.

34. Структура репетиционной работы при подготовке оперы, балета.

35. Календарное планирование выпуска спектаклей в театре оперы и балета.

36. Специфика планирования работы над новыми постановками в театре кукол.

37. Специфика планирования творческо-производственного процесса в концертных организациях.

38. Специфика планирования творческо-производственного процесса в цирке.

5.2. Темы письменных работ

см. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами контрольной работы и курсового проекта, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Промежуточная аттестация по первой части дисциплины проводится в форме зачета, а по второй части в форме экзамена. Для получения зачета на промежуточной аттестации студент должен выполнить на положительную оценку контрольную работу и показать знания по вопросам к зачету, приведенным в фонде оценочных средств. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на контрольную работу и методических указаниях по ее выполнению. При проведении зачета студент должен показать удовлетворительные знания по любому из 22-х вопросов, приведенных в фонде оценочных средств. К экзамену по второй части курса допускается студент, получивший зачет по первой части курса и получивший положительную оценку за курсовой проект. Критерии оценивания курсового проекта приведены в Задании на курсовой проект и методических указаний по его выполнению. Прохождение студентом экзамена оценивается по пятибалльной системе. Студент случайным образом выбирает экзаменационный билет, содержащий два вопроса. В экзаменационные билеты включаются вопросы исключительно из соответствующего раздела Фонда оценочных средств. В процессе экзамена студенту могут быть заданы дополнительные вопросы (не более трёх) из числа предусмотренных Фондом оценочных средств. Каждый ответ студента на экзамене должно соответствовать следующим качественным параметрам:

- 1) обладать полнотой содержания и носить логически завершенный характер;
- 2) демонстрировать способность студента грамотно излагать свои мысли, свободно используя искусствоведческую, экономическую, управленческую терминологию;
- 3) ссылаться на использованную им по теме ответа литературу, как минимум в пределах основной и дополнительной литературы, приведенной в настоящей Программе.

Результат прохождения экзамена оценивается на:

«отлично», если все ответы студента, включая как основные, так и дополнительные вопросы (здесь и далее), соответствует всем трём качественным параметрам;

«хорошо», если более чем к половине его ответов предъявляются несущественные замечания (касающиеся одного из трех качественных параметров);

«удовлетворительно», если ко всем его ответам предъявляются несущественные замечания либо существенные замечания (касающиеся двух и более качественных параметров), но не более чем к половине ответов;

«неудовлетворительно», если студент проявляет полную неготовность к ответу хотя бы по одному вопросу, основному или дополнительному, либо существенные замечания предъявляются более чем к половине его ответов.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Базанов В. В. Техника и технология сцены. – Москва : Импульс-свет, 2005. – 391 с.
2. Сундстрем Л. Г. Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре (Подготовка новых постановок) : Учебное пособие. – Ленинград : ЛГИТМиК, 1984. – 73 с. : илл.

Дополнительная литература:

1. Базанов В. В. Работа над новой постановкой (технология оформления спектакля) : Учебное пособие. – Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 1997. – 234 с.
2. Бардиан Ф. Г. Организация и планирование циркового производства : Учебное пособие для студентов отделений режиссеров цирка. – Москва : ГИТИС, 1981. – 89 с.
3. Кильшио Б. Н. Планирование работы над новыми постановками // Экономика и организация театра. Вып.2. – Ленинград : Искусство, 1973. – С. 36-51.
4. Коган Ю. О. Календарное планирование выпуска спектаклей в театре оперы и балета // Экономика и организация театра. Вып.2. – Ленинград : Искусство, 1973. — С. 63-74.
5. Коган Ю. О. Организация работы производственных цехов постановочной части театра. Линейные диаграммы // Сценическая техника и технология. Вып. 1. –1978 – С. 36-40.
6. Орлов Ю. М. Планирование репетиционной работы в драматическом театре // Театр и зритель. – Москва : Искусство, 1973. – С. 240-253.
7. Орлов Ю. М. Подготовка нового спектакля // Сценическая техника и технология. – Вып. 2. – 1977.
8. Орлов Ю. М. Опыт применения сетевого планирования при изготовлении художественного оформления новой постановки // Сценическая техника и технология. – Вып. 2. –1975.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL: <https://culture.gov.ru> (дата обращения: 02.03.2023).
2. Информационный портал «Сценический портал». – URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 02.03.2023).
3. Официальный сайт журнала «Сцена». – URL: <http://www.the-stage.ru> (дата обращения: 02.03.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по темам, с которыми студенты познакомились в ходе практик, проводятся в интерактивной форме.

Практические занятия проводятся в форме рассмотрения кейсов по темам, выполнения аудиторных практических заданий, семинарского обсуждения контрольных и курсовых проектов, выполненных студентами.

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение контрольной работы и курсовой работы, предусмотренных рабочим учебным планом;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- задание на выполнение контрольной работы и курсового проекта и методические указания по их выполнению;
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Планирование и организация подготовки новых постановок» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и первоисточников нормативных материалов.

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Планирование и организация проката репертуара

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	180	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 6
		контрольная работа 6
		экзамен 7
		курсовой проект 7
аудиторные занятия	86	
самостоятельная	49	
часов на контроль	45	

Программу составил(и):

б/с, доцент Давыденко Евгения Игоревна

Рабочая программа дисциплины

Планирование и организация проката репертуара

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель курса – максимальное освоение будущим продюсером современных представлений о структуре творческо-производственного процесса в театре и других организациях исполнительских искусств, принципах организации и планирования этого процесса.
2	В ходе изучения данного курса, студенты должны познать закономерности творческо-производственного процесса, принципы и методы планирования и организации проката репертуара в организациях исполнительских искусств, приобрести основополагающие навыки разработки планов проката репертуара и их реализации, опираясь на обоснованные современной наукой методы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Освоение курса «Планирование и организация проката репертуара» является неотъемлемой частью профессионально специализированной подготовки продюсера. В процессе освоения данной дисциплины студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курсов «Введение в специальность», «Экономико-математические методы планирования и управления», «Экономика культуры», «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Введение в специальность
2	Экономико-математические методы планирования и управления
3	Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств
4	Экономика культуры
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-5: Способен, пользуясь полученными знаниями в области культуры и искусства, навыками творческо-производственной деятельности, определять оптимальные способы реализации авторского замысла с использованием технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа или исполнительских искусств	
ОПК-5.1: Привлекает авторов произведений к постановочной работе на проекте	
ОПК-5.2: Анализирует возможности светового, звукового, технического и видео оборудования площадки для осуществления сценического проекта	
ОПК-6: Способен руководить созданием и реализацией творческого проекта в рамках профессиональных компетенций, объединять работу субъектов творческо-производственного процесса для создания эстетически целостного художественного произведения	
ОПК-6.1: Разрабатывает концепцию создания творческого проекта	
ОПК-6.2: Оценивает перспективность проектов в сфере исполнительских искусств, предлагаемых участниками творческой группы	
ПК-1: Способен формировать и реализовывать маркетинговую стратегию для проектов в области исполнительских искусств, обеспечивая создание и продвижение творческого продукта в различных предлагаемых обстоятельствах (стационар, гастроль, фестиваль)	
ПК-1.1: Определяет и обосновывает выбор проекта	
ПК-1.2: Прогнозирует перспективы продвижения проекта	
ПК-3: Способен рационально организовывать работу всех направлений деятельности организации или проекта в области исполнительских искусств, используя научно обоснованные методы и современные информационные технологии	
ПК-3.1: Способствует созданию творческой атмосферы в процессе реализации и продвижения проекта	
ПК-3.2: Привлекает специалистов в области сценических и цифровых технологий	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- современные технологии продаж в сфере исполнительских искусств.
3.1.2	- приемы маркетинга и PR, позволяющие сделать осмысленный выбор проекта, предназначенного как для стационарной площадки, так и для гастроль и фестивалей.
3.1.3	- научно обоснованные и практические приемы, обеспечивающие нацеленность коллектива на достижение поставленной цели.
3.2	Уметь:
3.2.1	- анализировать и решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса;

3.2.2	- сопоставить ожидаемые художественный и экономический результат проекта в целях его продвижения;
3.2.3	- привлекать специалистов из смежных сфер деятельности для успешного решения задач организаций или проектов в области исполнительских искусств;
3.3	Владеть:
3.3.1	- в результате полученных знаний и практики нацеленностью на конечный художественный результат замысливаемого проекта;
3.3.2	- приемами планирования и организации проката репертуара организаций исполнительских искусств;
3.3.3	- способами продвижения репертуара театра или концертной организации;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Предмет и задачи курса. Прокат репертуара в творческо-производственном процессе.		
1.1	Введение /Лек/	6	2
1.2	Зрительский спрос и театральное предложение /Лек/	6	2
1.3	Вариативное структурирование репертуара /Лек/	6	2
1.4	Социологические и маркетинговые исследования в театральном деле /Лек/	6	2
1.5	Самостоятельная работа /Ср/	6	1
	Раздел 2. Планирование проката репертуара		
2.1	Методы расчета режима проката репертуара /Лек/	6	2
2.2	Принципы и методы планирования проката /Лек/	6	2
2.3	Подразделения театра, участвующие в прокате репертуара, и их функции /Лек/	6	2
2.4	Специфика планирования проката в театрах разных видов /Лек/	6	6
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	6	2
	Раздел 3. Билетное хозяйство		
3.1	Билет и билетное хозяйство /Лек/	6	2
3.2	Цены на билеты /Лек/	6	6
3.3	Каналы реализации театральных билетов /Лек/	6	2
3.4	Методы и формы продаж билетов /Лек/	6	6
3.5	Анализ продаж билетов и проката репертуара /Лек/	6	6
3.6	Самостоятельная работа /Ср/	6	2
	Раздел 4. Театральная реклама		
4.1	Парадоксы театральной рекламы /Лек/	6	2
4.2	Полиграфическая и издательская деятельность /Лек/	6	4
4.3	Наружная реклама /Лек/	6	4
4.4	Оформление здания и интерьеров театра. Навигация и информация /Лек/	6	4
4.5	Самостоятельная работа /Ср/	6	2
4.6	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	6	9
	Раздел 5. Актуализация потенциальной аудитории театра		
5.1	Работа театра по развитию, сохранению и расширению зрительской аудитории /Лек/	7	6
5.2	Организация зала /Лек/	7	4

5.3	Проведение спектакля /Лек/	7	4
5.4	Планирование и проведение гастролей и выездов театра. Виды договоров на проведение спектаклей /Лек/	7	6
5.5	Самостоятельная работа /Ср/	7	12
	Раздел 6. Прокат репертуара в организациях исполнительских искусств разных видов.		
6.1	Концертная деятельность /Лек/	7	4
6.2	Работа цирка – история и современное состояние /Лек/	7	4
6.3	Заключение /Лек/	7	2
6.4	Самостоятельная работа /Ср/	7	30
6.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	7	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Цели и задачи театра в процессе планирования и организации проката репертуара.
2. Театр в эпоху успеха, необходимые и достаточные условия.
3. Характеристики спектакля внутритеатрального свойства.
4. Вариативное структурирование репертуара.
5. Режим эксплуатационной деятельности театра как основа планирования проката репертуара.
6. Специфика планирования и организации проката репертуара в театрах оперы и балета.
7. Специфика планирования и организации проката репертуара в театрах музыкальной комедии.
8. Специфика планирования и организации проката репертуара в театрах юных зрителей.
9. Специфика планирования и организации проката репертуара в театрах кукол.
10. Специфика планирования и организации проката репертуара в театрах без стационарной площадки.
11. Специфика планирования и организации проката репертуара в театрах специфических типов.
12. Взаимодействие структурных подразделений театра в процессе планирования и организации проката репертуара.
13. Влияние «внутритеатральных» факторов на прокатную жизнь спектакля.
14. Лидеры проката и социально-культурная миссия театра.
15. Факторы влияния на процесс формирования репертуара как театрального продукта, в том числе пределы полномочий руководителей и сотрудников.
16. Принципы и методы планирования проката репертуара.
17. Варианты тиражирования календарного плана проката.
18. Билетное хозяйство.
19. Выпуск спектакля в продажу.
20. Каналы реализации билетов без привлечения дистрибуторов.
21. Реализация билетов через дистрибуторов.
22. Методы и формы продажи билетов.
23. Анализ продаж как поиск «точек роста».
24. Органы и этапы ценообразования.
25. Цели, задачи и модели ценообразования.

Вопросы к экзамену:

1. Особенности рекламы в театре и ее эффективность.
2. Этапы изготовления полиграфической продукции.
3. Издательская деятельность театра.
4. Наружная реклама.
5. Реклама и информация в интерьере театра.
6. Сопутствующие услуги театра.
7. Формы и методы работы со зрителем.
8. Организация зала.
9. Проведение спектакля.
10. Организация аренды и продажи сопутствующей продукции.
11. Управленческий аспект работы администратора.
12. Планирование гастролей и выездов театра.
13. Проведение гастролей и выездов театра.
14. Планирование деятельности концертных организаций.
15. Подготовка и прокат цирковых программ.
16. Обязанности администратора – дежурного по спектаклю.
17. Социально-культурная миссия театра и прокатная сфера.
18. Творческая маска и творческое лицо театра.
19. Социально-культурные и внутритеатральные факторы, влияющие на прокатную предрасположенность спектаклей.
20. Структурирование репертуарной афиши по признакам.

21. Занятость артистического персонала.
22. Организация труда работников цехов художественно-постановочной части.
23. Эксплуатационная деятельность театра.
24. Принципы и методы планирования проката.
25. Специфика планирования проката в театрах разных видов.
26. Билетное хозяйство.
27. Каналы реализации театральных билетов. Тенденции и перспективы рынка.
28. Методы и формы продаж билетов.
29. Анализ продаж билетов.
30. Ценовая политика театра и ее реализация.

5.2. Темы письменных работ

см. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами контрольной и курсовой работ, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Контрольная работа выполняется студентами всех форм обучения в VI семестре и представляет собой реферат на тему одного из вопросов, предназначенных к зачету.

Курсовая работа выполняется студентами всех форм обучения в VII семестре с целью закрепления полученных знаний по предмету «Планирование и организация проката репертуара», развития навыков работы с литературой, а также выработки подхода к решению теоретических и практических вопросов планирования и организации проката репертуара с учетом использования опыта работы или прохождения практик в организациях исполнительских искусств.

Промежуточная аттестация по первой части дисциплины проводится в форме зачета.

Для получения зачета на промежуточной аттестации студент должен выполнить на положительную оценку контрольную работу и показать знания по вопросам к зачету, приведенным в фонде оценочных средств. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на контрольную работу и методических указаниях по ее выполнению. При проведении зачета студент должен показать удовлетворительные знания по любому из вопросов, приведенных в фонде оценочных средств.

К экзамену по второй части курса допускается студент, получивший зачет по первой части курса и получивший положительную оценку по курсовой работе. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на курсовую работу и методических указаниях по ее выполнению. Прохождение студентом экзамена оценивается по пятибалльной системе. Студент случайным образом выбирает экзаменационный билет, содержащий два вопроса. В экзаменационные билеты включаются вопросы исключительно из соответствующего раздела Фонда оценочных средств. В процессе экзамена студенту могут быть заданы дополнительные вопросы (не более трёх) из числа предусмотренных Фондом оценочных средств. Каждый ответ студента на экзамене должно соответствовать следующим качественным параметрам:

- 1) обладать полнотой содержания и носить логически завершенный характер;
- 2) демонстрировать способность студента грамотно излагать свои мысли, свободно используя искусствоведческую, экономическую, управленческую терминологию;
- 3) ссылаться на использованную им по теме ответа литературу, как минимум в пределах основной и дополнительной литературы, приведенной в настоящей Программе.

Результат прохождения экзамена оценивается на:

«отлично», если все ответы студента, включая как основные, так и дополнительные вопросы (здесь и далее), соответствует всем трём качественным параметрам;

«хорошо», если более чем к половине его ответов предъявляются несущественные замечания (касающиеся одного из трех качественных параметров);

«удовлетворительно», если ко всем его ответам предъявляются несущественные замечания либо существенные замечания (касающиеся двух и более качественных параметров), но не более чем к половине ответов;

«неудовлетворительно», если студент проявляет полную неготовность к ответу хотя бы по одному вопросу, основному или дополнительному, либо существенные замечания предъявляются более чем к половине его ответов.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативно-правовые документы:

1. Концепция долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2030 года [Проект]. – Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL: <https://culture.gov.ru/documents/o-razvitiitheatrnogo-dela-10/> (дата обращения: 16.05.2023).
2. Методические указания о порядке учета, хранения и уничтожения бланков строгой отчетности организациями и учреждениями системы Министерства культуры Российской Федерации (утв. Минкультуры РФ 5 апреля 1999 г.) : Письмо Минкультуры Российской Федерации от 13.04.2000, № 01-67/16-21. – URL: <http://zakonbase.ru/content/part/241785> (дата обращения 08.05.2023).
3. Модельный закон о театре и театральной деятельности (принят в г. Санкт-Петербурге 24.11.2001 постановлением 18-12 на 18-ом пленарном заседании межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ) / Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс». – URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=12312>. (дата обращения: 16.05.2023).
4. О разработке Методических рекомендаций по развитию театрального дела в регионах и мерам поддержки театрального искусства : Письмо Минкультуры Российской Федерации от 6.03.2012, №31-01-39/02-ПХ. – URL: (дата обращения 08.05.2023).
5. Об особенностях функционирования билетного хозяйства в сфере культуры и искусства Российской Федерации : письмо Минкультуры Российской Федерации от 17.03.2005 N 7-01-16/08. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52953/ (дата 08.05.2023).
6. Об утверждении бланков строгой отчетности (29 декабря 2000 г.) : Приказ Минфина Российской Федерации от 29.12.2000 N 124-н. – URL: (дата обращения 08.05.2023).
7. Об утверждении бланков строгой отчетности : Приказ Минкультуры Российской Федерации от 17.12.2008 N 257. – URL: (дата обращения 08.05.2023).
8. Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии» : Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 30.03.2011 N 251н. – URL: <http://mkrf.ru/dokumenty/591/detail.php?ID=190066> (дата обращения 08.05.2023).
9. О стратегии Государственной культурной политики Российской Федерации на период до 2030 года : Проект Указа Президента Российской Федерации / Информационно-правовой портал «ГАРАНТ». – <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56558748/> (дата обращения: 16.05.2023).
10. Отчет по определению интегрального зрительского рейтинга театральных и концертных учреждений и проведению дифференциального мониторинга удовлетворенности жителей Санкт-Петербурга услугами, оказываемыми подведомственными Комитету по культуре Санкт-Петербурга государственными учреждениями культуры. Отчет по определению интегрального экспертного рейтинга театральных и концертных государственных учреждений культуры, подведомственных Комитету по культуре Санкт-Петербурга. Отчет по выполнению сравнительного анализа результатов зрительского и экспертного опроса по оценке деятельности театров и концертных организаций, подведомственных Комитету по культуре Санкт-Петербурга / Ти Ай Джи, отв. ред. Сазонов В. В. – URL: <http://www.spbculture.ru/ru/news/2224/> (дата обращения: 08.05.2023).

Основная литература:

1. Володина, Т. Е. Отдельные вопросы по ведению билетного хозяйства в театрах и концертных организациях // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2003. – № 6. – С. 43-54.
2. Котлер Ф. Все билеты проданы : Стратегии маркетинга исполнительских искусств / Ф. Котлер, Дж. Шефф. – Москва : Классика XXI, 2004. – 688 с.
3. Кудрявцев, Б. Н. Планирование и организация проката репертуара в театре : Лекции. – Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2013. – 26 с.
4. Кудрявцев, Б. Н. Время рекламы : Рекламное пространство // Культурная политика и культурный менеджмент : Коллективная монография / Санкт-Петербургская гос. акад. театр. искусства ; [науч. ред. Н. К. Ваганова. – Санкт-Петербург : Экстрапринт, 2003. – С. 96-106.
5. Кудрявцев, Б. Н. Театр как социальный институт // Введение в театроведение : Учебное пособие / Сост. и отв. ред. Ю. М. Барбой. – Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2011. – С. 179-193.
6. Кудрявцев, Б. Н. Прокат репертуара в театре. – URL: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/6569>. (дата обращения 08.05.2023).
7. Кудрявцев, Б. Н. Во саду ли, в огороде... – URL: <http://www.proza.ru/2012/03/03/1424>. (дата обращения 08.05.2023).
8. Культурный менеджмент и культурная политика : Коллективная монография / Ред. Н. К. Ваганова. – Санкт-Петербург : СПГАТИ, 2003. – 181 с.
9. Художественная жизнь современного общества : [в 4 т.] / Отв. ред. Ю. У. Фохт-Бабушкин. – Санкт-Петербург : Сергей Буланин, 1997. – Т. 2. Аудитория искусства в России : вчера и сегодня. – 213 с.
10. Художественная жизнь современного общества : [в 4 т.] / Отв. ред. А.Я. Рубинштейн. – Санкт-Петербург : Сергей Буланин, 1998. – Т. 3. Искусство в контексте социальной экономики. – 352 с.

Дополнительная литература:

1. Бардиан, Ф. Г. Организация и планирование циркового производства : Учебное пособие для студентов отделений режиссеров цирка. – Москва : ГИТИС, 1981. – 89 с.
2. Вознесенский, С. Н. Гастрольно-выездная деятельность ТЗП : проблемы управления и развития // Пути совершенствования хозяйственного механизма управления театрально-зрелищными предприятиями : Сб. науч. тр. – Москва : Всесоюзный научно-исследовательский институт искусствознания, 1984.

3. Григорьев, В. Н. Формирование зрительской аудитории ТЮЗов // Экономика и организация театра. Вып. 5. – Ленинград : Искусство, 1979. – С. 12-21.
4. Громов, Н. Н. Рекламные функции театральной афиши и плаката.// Экономика и организация театра. Вып. 4. – Ленинград : Искусство, 1976. – С.62-64.
5. Дадамян, Г. Г. Размер зрительской аудитории театров // Экономика и организация театра. Вып. 5. – Ленинград : Искусство, 1979. – С. 86-96.
6. Кудрявцев, Б. Н. От Карибского кризиса до театрального // Театральная жизнь : взаимосвязи во времени и пространстве : материалы междунар. конф. 17-19 октября 1998 г. / СПб. акад. театрального искусства и др. ; Санкт-Петерб. академия театрального искусства. Институт «Открытое общество» ; Фонд Сороса, Россия ; Александринский театр (Санкт-Петербург). – Санкт-Петербург : 1998. – С. 19-23.
7. Колотурский, А. Н. Концертное дело : формы существования в новой реальности : Концертное дело на перепутье // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2003. – № 2. – С. 13-21
8. Коган, Ю. О. О планировании текущего репертуара и составов исполнителей в театре оперы и балета // Экономика и организация театра. Вып. 4. – Ленинград : Искусство, 1976. – С. 66-73.
9. Левшина, Е. А. Планирование проката репертуара драматического театра : Учебное пособие. – Ленинград : ЛГИТМиК, 1985. – 54 с.
10. Левшина, Е. А. Почему в театре необходим отдел маркетинга? / Е. А. Левшина // Сцена. – 1997. – №11. – С.35.
11. Левшина, Е. А. Формирование зрительской аудитории театров : Учебное пособие. – Ленинград : ЛГИТМиК, 1989. – 187 с.
12. Милонов, Р. С. Принципы перспективного планирования репертуара // Экономика и организация театра. Вып. 3. – Ленинград : Искусство, 1973. – С. 137-140.
13. Монастырский, П. Л. Эксплуатация текущего репертуара // Экономика и организация театра. Вып. 3. – Ленинград : Искусство, 1973. – С. 134-136.
14. Орлов, Ю. Планирование репертуара и зрительская аудитория драматического театра // Театр и наука : Современные направления в исследовании театра : Сб. ст. – Москва : ВТО ; Ин-т истории искусств Мин. культуры СССР, 1976. – С. 270-289.
15. Петров, В. Сроки реализации билетов и посещаемость театра // Экономика и организация театра. Вып. 5. – Ленинград : Искусство, 1979. – С. 22-26.
16. Пидуст, А. М. Из опыта комплексного планирования деятельности областного театра // Экономика и организация театра. Вып. 7. – Ленинград : Искусство, 1986. – С. 54-62.
17. Сорочкин, Б. Зрительский спрос и политика цен на билеты // Современная драматургия. – 2004. – № 4. – С.190-194.
18. Форрат, В. П. Абонементная система в городском театре // Экономика и организация театра. Вып. 3. – Ленинград : Искусство, 1973. – С. 106-109.
19. Шевченко, Д. А. Реклама. Маркетинг. PR : учеб.-справ. пособие. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : «РГУ», 2014. – 639 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL: <https://culture.gov.ru> (дата обращения 08.05.2023).
2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. – URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения 08.05.2023).
3. Официальные сайты организаций культуры Российской Федерации.
4. Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. – URL: <http://www.cultmanager.ru/> (дата обращения: 08.05.2023).
5. Сайт «Театральная Россия» – URL: <http://www.rosteatr.ru/ru/> (дата обращения 08.05.2023).
6. Сайт «Театральный зритель». – URL: <http://smotr.ru/> (дата обращения 08.05.2023).
7. Сайт «Театральная афиша». – URL: <http://www.teatr.ru/> (дата обращения 08.05.2022).
8. Сайт «Афиша». – URL: <http://www.afisha.ru/>(дата обращения 08.05.2023).
9. Сайт «Билетер». – URL: <http://www.bileter.ru/> (дата обращения 08.05.2023).
10. Сайт «Кассир». – URL: <https://www.kassir.ru/> (дата обращения 08.05.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по темам, с которыми студенты познакомились в ходе практик, проводятся в интерактивной форме.

Практические занятия проводятся в форме рассмотрения кейсов по темам, выполнения аудиторных практических заданий, семинарского обсуждения контрольных и курсовых работ, выполненных студентами.

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение контрольной работы и курсовой работы, предусмотренных рабочим учебным планом;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- задание на выполнение контрольной и курсовой работ и методические указания по их выполнению;
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Планирование и организация проката репертуара» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников по проблематике курса.

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Работа с авторами

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 7
		контрольная работа 7
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	33	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

канд. искусствоведения, доцент Скороход Наталья Степановна

канд. искусствоведения, зав. кафедрой, профессор Сундстрем Лев Геннадьевич

Рабочая программа дисциплины

Работа с авторами

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04

Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Целью курса является ознакомление с положением автора-создателя литературной основы спектакля и получение начальных практических навыков составления договора авторского заказа литературного текста для спектакля.
2	Перед студентами встает несколько задач. Во-первых, уяснить причины особого положения автора в театральном деле на различных исторических этапах развития театра, во-вторых, принципиальную новизну отношений театра и автора в современном театре. Еще одна задача – осознать многообразие функций автора в современном театре (авторская пьеса, инсценировка, римейк, либретто, проектный спектакль и т.п.) и понять, каким образом творческая задача, стоящая перед драматургом в каждом из этих случаев, может быть форматизирована в договоре авторского заказа.
3	Студент, освоивший курс «Работа с авторами» должен знать основные формы взаимоотношения авторов с театрами, как в историческом аспекте, так и на современном этапе развития театра, владеть теоретическими основами для обоснования требований к автору литературного текста, критериями оценки результата его труда. Уметь составлять договоры и приложения к ним, формализующие отношения автора и театральной организацией.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Курс «Работа с автором» участвует в формировании определенных профессиональных компетенций специалиста – продюсера. Освоение данной дисциплины является неотъемлемой частью профессиональной подготовки продюсера. Изучение дисциплины подготовлено курсами «Введение в специальность», «История театрального дела», курсами истории отечественного и зарубежного театра, которые были изучены студентами, а также обсуждениями курсовых работ, которые проходили в семинарах и навыками и умениями, приобретенными в процессе учебной практики. Курс «Работа с авторами» готовит студентов к производственной практике и к выбору темы для дипломного сочинения.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Введение в специальность
2	История русского театра
3	История зарубежного театра
4	Общеознакомительная практика
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика
3	Творческо-производственная практика
4	Преддипломный семинар

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий

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

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

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-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

ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса

ОПК-1.1: Анализирует основные тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств

ОПК-1.2: Интерпретирует исторические тенденции развития экранных искусств и исполнительских искусств в контексте других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса

ОПК-1.3: Осмысляет и критически оценивает основные этапы развития отечественного и зарубежного кинематографа, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств

ОПК-3: Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной или сценической интерпретации

ОПК-3.1: Ориентируется в основных тенденциях развития мировой литературы и искусства

ОПК-3.2: Применяет знания закономерностей развития мирового искусства и общих основ теории кино в процессе анализа литературных произведений и их экранной или сценической интерпретации
ОПК-3.3: Осуществляет создание собственного аудиовизуального проекта с учетом знаний, полученных в процессе художественного анализа различных произведений искусства
ОПК-4: Способен распознавать художественную, общественную и коммерческую ценность творческого проекта, генерировать идеи создания новых проектов в области экранных или исполнительских искусств
ОПК-4.1: Формирует образ проекта, его цели и задачи
ОПК-4.2: Разрабатывает план реализации проекта, исходя из задач получение максимального художественного уровня в рамках экономических возможностей и перспектив продвижения полученного результата
ОПК-5: Способен, пользуясь полученными знаниями в области культуры и искусства, навыками творческо-производственной деятельности, определять оптимальные способы реализации авторского замысла с использованием технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа или исполнительских искусств
ОПК-5.1: Привлекает авторов произведений к постановочной работе на проекте
ОПК-5.2: Анализирует возможности светового, звукового, технического и видео оборудования площадки для осуществления сценического проекта
ОПК-6: Способен руководить созданием и реализацией творческого проекта в рамках профессиональных компетенций, объединять работу субъектов творческо-производственного процесса для создания эстетически целостного художественного произведения
ОПК-6.1: Разрабатывает концепцию создания творческого проекта
ОПК-6.2: Оценивает перспективность проектов в сфере исполнительских искусств, предлагаемых участниками творческой группы
ПК-2: Способен давать квалифицированную оценку проектам в области исполнительских искусств, инициативам членов постановочной группы, творческим работам исполнителей, фестивальным программам, работе организации в целом
ПК-2.1: Сравнивает инициативные предложения членов творческой группы, обеспечивая выбор наиболее перспективных
ПК-2.2: Формирует постановочную группу
ПК-4: Способен использовать правовые знания и практические умения для формирования устойчивых вертикальных и горизонтальных связей с участниками творческого процесса и партнерами, в том числе, государственными (муниципальными) институтами
ПК-4.1: Использует различные способы мотивации участников творческого процесса
ПК-4.2: Налаживает продуктивные связи с партнёрами проекта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	– основы режиссерского и актерского искусства;
3.2	Уметь:
3.2.1	– опираясь на полученные знания и практический опыт устанавливать контакты с постановщиками спектаклей и иных представлений;
3.2.2	– оценивать инициативы режиссеров, актеров, дирижеров, балетмейстеров по созданию новых проектов в сфере исполнительских искусств;
3.2.3	– использовать знания, полученные при изучении профессиональных дисциплин, для установлении контактов с участниками творческого процесса, используя при этом как экономические, так и морально-психологические стимулы, опираясь на нормативно-правовые документы, регулирующие творческо-производственную деятельность в сфере исполнительских искусств;
3.3	Владеть:
3.3.1	– приемами анализа литературно-драматических и иных произведений искусства, используемых в организациях исполнительских искусств;
3.3.2	– практикой взаимодействия с творческими работниками разных направлений искусства, участвующими в создании проекта в сфере исполнительских искусств;
3.3.3	– знаниями и практическим опытом деловых коммуникаций;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Работа с авторами		
1.1	Введение. Автор, зритель и зрелище. Постановка проблемы. /Лек/	7	1
1.2	Место автора литературного текста в системе зрелищных искусств в различные исторические эпохи. Античный театр. Средневековые зрелища. Литературный и площадной театр раннего Возрождения. Елизаветинский театр. Специфика модели «автор-актер-публика». Проблема авторства. Шекспировский вопрос. Театр французского классицизма и Просвещения. Проблема автора в системе нормативной эстетики. Зарождение понятия «государственный заказ». Случай «Сида» Корнеля. Мольер и Людовик XIV. /Лек/	7	2
1.3	Драматург в России и Советском Союзе. Автор в системе государственных/негосударственных театров России XIX – начала XX вв., в системе тоталитарного государства в Советском Союзе. Автор, театр и цензура. Случай Вампилова. /Лек/	7	3
1.4	Автор в системе музыкального театра. Автор литературного текста: либретто оперы, балета; пьеса для мюзикла (переделка классического или оригинальное произведение). Перевод текстов оперы, оперетты или мюзикла на русский язык, орфоэпические задачи. Взаимодействие драматурга и композитора при совместной работе над созданием музыкально-драматического произведения. /Лек/	7	3
1.5	Отношения «автор-заказчик» в современном театральном деле. Западная модель. Отечественная модель. Типология авторского заказа: инсценировка, римейк, пьеса по мотивам и т.п. Примеры. /Лек/	7	3
1.6	Репертуарная политика современных отечественных театров и их взаимодействие с драматургами. Театр и современная отечественная драматургия в России XXI века. Государственный репертуарный и частный проектный театр в современной России, влияние экономических возможностей театра на выбор репертуара. Российская драматургия на сценах зарубежных театров. Отношения российских театров с зарубежными драматургами. Персоналии, обзор литературы. /Лек/	7	5
1.7	Проблемы современной российской драматургии. Режиссеры и драматурги: линии мировоззренческого притяжения и отторжения. Феномен документального театра. Объединения драматургов. Драматургические конкурсы и фестивали. Драматург и режиссер как соавторы. Читки пьес как форма представления театрами новой драматургии. Новая драма и театральная публика. Новая драма и театральная критика. Новая драма в восприятии экспертного сообщества. /Лек/	7	5
1.8	Договоры театров с авторами . Виды договоров театров с авторами литературных и музыкальных произведений. Лицензионные договоры на право использования произведения. Виды лицензионного договора. Стороны лицензионного договора. Договор авторского заказа. Особенности договора авторского заказа на создание перевода или инсценировки. Приемка произведения, созданного по договору авторского заказа. Права автора на защиту от искажений. «Техническое задание» как приложение к договору авторского заказа. /Лек/	7	8
1.9	Самостоятельная работа /Ср/	7	33
1.10	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	7	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Место автора литературного текста в системе зрелищных искусств. Статья Густава Шпета «Дифференциация постановки театрального представления».
2. Драматург и античный театр.
3. Литературный и площадной театр раннего Возрождения, Елизаветинский театр. Специфика модели «автор-актер-публика». Проблема авторства.
4. Зарождение понятия «государственный заказ» в рамках нормативной эстетики.
5. Театр французского классицизма и Просвещения.
6. Автор, театр и цензура в системе тотального государственного заказа.
7. Современные отношения «автор-заказчик» в системе театрального предприятия. Западная модель.
8. Современные отношения «автор-заказчик» в системе театрального предприятия. Отечественная модель.
9. Типология авторского заказа в современном отечественном театре. Примеры.
10. Заказная пьеса – опыты, проблемы.
11. Создание инсценировки классического произведения, примеры, проблемы.
12. Римейк, виды римейков
13. Юбилейный спектакль. Тематический спектакль, спектакль, сочиняемый непосредственно в театре.
14. Театр драматурга как феномен современного российского процесса: Коляда-театр, Практика и Иван Вырыпаев, Театр.док.
15. Феномен документального театра, коллектив драматургов.
16. Социальный проект: работа с группами населения с особыми возможностями, социальная реклама и т.п.
17. Феномен музыкального театра, заказное музыкальное произведение.
18. Проблемы современной российской драматургии, персоналии.
19. Виды лицензионных договоров на исполнение произведения.
20. Договор авторского заказа. Проблема формирования технического задания и приемки произведения.

5.2. Темы письменных работ

см. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрена контрольная работа, которая выполняется студентами всех форм обучения в VII семестре.

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами контрольной работы, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

Для получения зачета на промежуточной аттестации студент должен выполнить на положительную оценку контрольную работу. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на контрольную работу и методических указаниях по ее выполнению. При проведении зачета студент должен показать удовлетворительные знания по любому из вопросов, приведенных в фонде оценочных средств.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Боймерс, Б. Новая драма : Перформанс насилия / Б. Боймерс, М. Липовецкий. – Москва : Новое литературное обозрение, 2012. – 376 с. : илл.
2. Скороход, Н. С. Как инсценировать прозу : Проза на русской сцене : История, теория практика / Н. Скороход. – Санкт-Петербург : Петербургский театральный журнал, 2010. – 344 с. : илл.
3. Шпет, Г.Г. Дифференциация постановки театрального представления // Шпет, Г.Г. Философия и психология культуры / Г.Г. Шпет. – Москва : Наука, 2007. – С. 425–427.

Дополнительная литература:

1. Леман, Х-Т. Постдраматический театр / Ханс-Тис Леман, предисловие Анатолия Васильева. – Москва : ABCdesign, 2013. – 312 с.
2. Стала ли российская новая драма стилем в театральном искусстве? // Театр. – 2011. – № 3 // Официальный сайт журнала «Театр». – URL: <http://oteatre.info/stala-li-rossijskaya-novaya-drama-stilem-v-teatralnom-iskusstve/> (дата обращения 24.05.2023).
3. Сеансу отвечают : Новая драма // Сеанс. – 2006. – № 29/30 // Официальный сайт журнала «Сеанс». – URL: <http://seance.ru/n/29-30/perekryostok-novaya-drama/novaya-drama/> (дата обращения 24.05.2023).

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL: <https://culture.gov.ru> (дата обращения 14.05.2023).
2. Официальный сайт журнала «Театр». – URL: <http://oteatre.info/stala-li-rossijskaya-novaya-drama-stilem-v-teatralnom-iskusstve/> (дата обращения 14.05.2023).
3. Официальный сайт журнала «Сеанс». – URL: <http://seance.ru/n/29-30/perekryostok-novaya-drama/novaya-drama/> (дата обращения 14.05.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по темам, с которыми студенты познакомились в ходе практик, проводятся в интерактивной форме.

Практические занятия проводятся в форме рассмотрения кейсов по темам, выполнения аудиторных практических заданий, семинарского обсуждения контрольных работ, выполненных студентами.

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение контрольной работы, предусмотренной рабочим учебным планом;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- задание на выполнение контрольной работы и методические указания по её выполнению;
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- выборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Работа с автором» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников нормативных материалов – законов, приказов, правил, инструкций.

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Культурное проектирование

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах: зачет 7 курсовой проект 7
в том числе:		
аудиторные занятия	60	
самостоятельная	39	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат экономических наук, декан, проф. Сазонова Людмила Александровна

Рабочая программа дисциплины

Культурное проектирование

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель дисциплины «Культурное проектирование» – предоставить полный объем систематизированных базовых знаний в области управления инновациями и проектами. Дать возможность на практических примерах и заданиях, а также в ходе специально разработанной деловой игры закрепить ключевые навыки, необходимые продюсерам для успешной разработки и руководства социально-культурными (творческими) проектами в организациях культуры в современных условиях.
2	В ходе изучения дисциплины студенты смогут найти и отработать решения ключевых задач продюсера (менеджера) при разработке, подготовке и реализации проекта на всех фазах его жизненного цикла – от инициации до завершения. Основная задача курса – предоставить участникам возможность на примерах социально-культурных проектов принимать решения по различным вопросам разработки и управления проектом, руководствуясь систематизированными, методическими рекомендациями проектирования, основанными на лучших российских и мировых практиках.
3	Дисциплина «Культурное проектирование» позволит студентам упорядочить и расширить собственные знания в области прикладных методов управления проектами, связать методические рекомендации с решаемыми ими повседневными задачами, отработать на собственном проекте в рамках курсового проекта полученные знания и навыки, обменяться опытом.
4	Курс «Культурное проектирование» направлен на подготовку конкурентоспособных специалистов-продюсеров в области культуры и искусства по управлению социально-культурными проектами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «Культурное проектирование» опирается на учебный материал таких курсов, как «Менеджмент», «Основы деловых коммуникаций», «Маркетинг, PR и реклама», и способствует освоению таких предметов, как «Предпринимательство», «Финансовое обеспечение продюсерской деятельности», «Шоу-бизнес», «Гастрольный и фестивальный менеджмент».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Основы деловых коммуникаций
2	Маркетинг, PR и реклама
3	Менеджмент
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Предпринимательство
2	Финансовое обеспечение продюсерской деятельности
3	Шоу-бизнес
4	Гастрольный и фестивальный менеджмент

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий
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
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
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-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
УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон
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
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
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.1: Анализирует основные тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств
ОПК-1.2: Интерпретирует исторические тенденции развития экранных искусств и исполнительских искусств в контексте других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.3: Осмысляет и критически оценивает основные этапы развития отечественного и зарубежного кинематографа, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств
ОПК-2: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.1: Ориентируется в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.2: При реализации профессиональных задач учитывает проблему сохранения культурного наследия
ОПК-2.3: Организует профессиональную деятельность с учетом требований государственной культурной политики
ОПК-3: Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной или сценической интерпретации
ОПК-3.1: Ориентируется в основных тенденциях развития мировой литературы и искусства
ОПК-3.2: Применяет знания закономерностей развития мирового искусства и общих основ теории кино в процессе анализа литературных произведений и их экранной или сценической интерпретации
ОПК-3.3: Осуществляет создание собственного аудиовизуального проекта с учетом знаний, полученных в процессе художественного анализа различных произведений искусства
ОПК-5: Способен, пользуясь полученными знаниями в области культуры и искусства, навыками творческо-производственной деятельности, определять оптимальные способы реализации авторского замысла с использованием технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа или исполнительских искусств
ОПК-5.1: Привлекает авторов произведений к постановочной работе на проекте
ОПК-5.2: Анализирует возможности светового, звукового, технического и видео оборудования площадки для осуществления сценического проекта
ОПК-6: Способен руководить созданием и реализацией творческого проекта в рамках профессиональных компетенций, объединять работу субъектов творческо-производственного процесса для создания эстетически целостного художественного произведения
ОПК-6.1: Разрабатывает концепцию создания творческого проекта
ОПК-6.2: Оценивает перспективность проектов в сфере исполнительских искусств, предлагаемых участниками творческой группы
ПК-2: Способен давать квалифицированную оценку проектам в области исполнительских искусств, инициативам членов постановочной группы, творческим работам исполнителей, фестивальным программам, работе организации в целом
ПК-2.1: Сравнивает инициативные предложения членов творческой группы, обеспечивая выбор наиболее перспективных
ПК-2.2: Формирует постановочную группу
ПК-3: Способен рационально организовывать работу всех направлений деятельности организации или проекта в области исполнительских искусств, используя научно обоснованные методы и современные информационные технологии
ПК-3.1: Способствует созданию творческой атмосферы в процессе реализации и продвижения проекта
ПК-3.2: Привлекает специалистов в области сценических и цифровых технологий

ПК-4: Способен использовать правовые знания и практические умения для формирования устойчивых вертикальных и горизонтальных связей с участниками творческого процесса и партнерами, в том числе, государственными (муниципальными) институциями

ПК-4.1: Использует различные способы мотивации участников творческого процесса

ПК-4.2: Налаживает продуктивные связи с партнёрами проекта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	– основные технологии культурного проектирования;
3.1.2	– научно обоснованные и практические приёмы, обеспечивающие нацеленность коллектива на достижение поставленной цели;
3.2	Уметь:
3.2.1	– распознать художественную ценность социально-культурного проекта;
3.2.2	– оценивать инициативы режиссеров, актеров, дирижеров, балетмейстеров по созданию новых проектов в сфере исполнительских искусств;
3.2.3	– использовать приобретенный навык привлечения специалистов из смежных сфер деятельности для успешной реализации и продвижения проектов;
3.3	Владеть:
3.3.1	– способностью инициировать творческие идеи социально-культурных проектов;
3.3.2	– навыками составления проектной документации и методиками исследования культурной среды;
3.3.3	– практикой взаимодействия с творческими работниками разных направлений искусства, участвующими в создании проекта в сфере исполнительских искусств;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Теоретические основы социально-культурного проектирования		
1.1	Цели и задачи курса. Сопряженность с другими курсами профессионального цикла подготовки специалиста. Практическое применение в работе продюсера в области исполнительских искусств. /Пр/	7	2
1.2	Культурная политика России. /Пр/	7	2
1.3	Технологии проектирования. /Пр/	7	2
1.4	Понятие социально-культурной деятельности. /Пр/	7	4
1.5	Технология анализа социально-культурной ситуации. /Пр/	7	4
1.6	Содержание социально-культурных проблем и варианты их проектных решений в ведущих областях проектной деятельности: в сфере художественной, исторической, духовно-нравственной, социально-психологической, экологической, общественно-политической, профессиональной, физической и психической культуры. /Пр/	7	4
1.7	Самостоятельная работа /Ср/	7	18
	Раздел 2. Методические правила социально-культурного проектирования		
2.1	Современные методические рекомендации по разработке и реализации проектов. /Пр/	7	2
2.2	Анализ социально-культурной ситуации. /Пр/	7	2
2.3	Юридическое оформление проекта. /Пр/	7	4
2.4	Организационный (координационный) план проекта. /Пр/	7	4
2.5	План фандрейзинга. /Пр/	7	4
2.6	Финансовый и материальный планы проекта. /Пр/	7	4
2.7	План маркетинга. /Пр/	7	4
2.8	Организационная культура управления проектом, имидж проекта. /Пр/	7	4
2.9	План рисков. /Пр/	7	4
2.10	План контроля. /Пр/	7	4
2.11	Завершение проекта. /Пр/	7	4
2.12	Защита курсовых проектов интерактивными методами с использованием мультимедийной презентации. /Пр/	7	2
2.13	Самостоятельная работа /Ср/	7	21
2.14	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	7	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Понятие «проект» и основные положения управления проектом.
2. Классификация современных проектов. Базовые понятия управления проектом.
3. История развития управления проектами за рубежом и в России.
4. Современное состояние управления проектами. Международные ассоциации управления проектами.
5. Культурная политика России и проблемы ее формирования.
6. Программно-проектный метод в культуре.
7. Технологии проектирования. Целевые ориентации социально-культурного проектирования.
8. Анализ ситуации и выявление актуальных проблем для инициации проекта.
9. Приоритетные области проектирования в культуре.
10. Понятие социально-культурной деятельности. Социум и культура. Социально-культурная деятельность как объект проектирования.
11. Принципы социально-культурного проектирования.
12. Технология анализа социально-культурной ситуации.
13. Современные социально-культурные проблемы и приоритетные области проектирования.
14. Проблемные ситуации в театральном-художественной сфере, технология их определения и примеры проектных решений.
15. Функциональные области управления проектами. Жизненный цикл и фазы проекта. Общая структура жизненного цикла проекта.
16. Концепция и миссия проекта, цели и задачи проекта.
17. Организационная структура управления проектом. Команда проекта и ее формирование.
18. Организационный план проекта. Структурный, матричный и сетевой методы планирования.
19. План фандрейзинга. Финансовый и материальный планы проекта. Балансовый метод планирования.
20. План маркетинга. PR-процедуры проекта.
21. Организационная культура управления проектом, имидж проекта.
22. План рисков. План контроля. Административное и финансовое завершение проекта.

5.2. Темы письменных работ

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами курсового проекта, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Учебным планом по данной дисциплине в качестве письменной работы предусмотрен курсовой проект. Курсовой проект выполняется студентами очной формы обучения в VII семестре, а студентами заочной формы обучения – в VII семестре. Проект выполняется с целью закрепления полученных знаний по курсу «Культурное проектирование», развития навыков работы с литературой по проектированию социально-культурных проектов, а также выработки подхода к решению некоторых теоретических и практических вопросов проектирования с учетом использования опыта работы или прохождения практик в организациях исполнительских искусств.

Темы курсовых проектов и требования к их выполнению изложены в методических рекомендациях. Преподаватель может уточнить задание на курсовой проект в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

см. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами курсового проекта, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Учебным планом по данной дисциплине в качестве письменной работы предусмотрен курсовой проект. Курсовой проект выполняется студентами очной формы обучения в VII семестре, а студентами заочной формы обучения – в VII семестре. Проект выполняется с целью закрепления полученных знаний по курсу «Культурное проектирование», развития навыков работы с литературой по проектированию социально-культурных проектов, а также выработки подхода к решению некоторых теоретических и практических вопросов проектирования с учетом использования опыта работы или прохождения практик в организациях исполнительских искусств.

Темы курсовых проектов и требования к их выполнению изложены в методических рекомендациях. Преподаватель может уточнить задание на курсовой проект в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

Для получения зачета на промежуточной аттестации студент должен выполнить на положительную оценку курсовой проект и показать знания по вопросам к зачету, приведенным в фонде оценочных средств. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на курсовой проект и методических указаниях по его выполнению. При проведении зачета студент должен показать удовлетворительные знания по любому из вопросов, приведенных в фонде оценочных средств.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативно-правовые акты:

Основы законодательства Российской Федерации о культуре : Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/ (дата обращения 14.05.2023).

Основная литература:

1. Грей, К. Ф. Управление проектами : Учебник / К. Ф. Грей, Э. У. Ларсон. – 2-е изд., полн. перераб. – Москва : Дело и Сервис, 2007. – 608 с.
2. Библиотека театрального продюсера. Выпуск 1-6. – Москва : ГИТИС, 2018-2022. – URL: <https://gitis.net/science/lab/>
3. Мамедов, Э. Театральный продюсер : рассказы о профессии / Э. Мамедов, Г. Дадамян, Д. Смелянский. – Библиотека театрального продюсера. Выпуск 1. – Москва : Российский институт театрального искусства-ГИТИС, 2020. – 132 с. – URL: https://gitis.net/upload/iblock/4ed/ioc9pjvynwvonjqjn9gsmy7zсумw8h5u/Библиотека%20театрального%20продюсера.%20Выпуск%201%20Театральный%20продюсер_%20рассказы%20о%20профессии.pdf (дата обращения 22.05.2023).
4. Городецкая, Л. А. Проект театрального спектакля экономика, финансирование, договорная работа / Л. А. Городецкая, С. М. Апфельбаум, Д. А. Мозговой, К.В. Кондрашова. – Библиотека театрального продюсера. Выпуск 2. – Москва : Российский институт театрального искусства-ГИТИС, 2020. – 128 с. – URL: https://gitis.net/upload/iblock/cd4/yiwpo82w7kgzg5ah8g0v8nvw71m8r6ve/Библиотека%20театрального%20продюсера.%20Выпуск%202%20Проект%20театрального%20спектакля_%20экономика,%20финансирование,%20договорная%20работа.pdf (дата обращения 22.05.2023).
5. Иванов, О. В. Зрительская аудитория театра : размышления и исследования / О. В. Иванов, Н. В. Большаков, В. Н. Дмитриевский, Г. Г. Дадамян. – Библиотека театрального продюсера. Выпуск 3. – Москва : Российский институт театрального искусства-ГИТИС, 2020. – 120 с. – URL: https://gitis.net/upload/iblock/833/1e4rv40etc7vvqy9tu88iuey3hrjxezq/Библиотека%20театрального%20продюсера.%20Выпуск%203%20Зрительская%20аудитория%20театра_%20размышления%20и%20исследования.pdf (дата обращения 22.05.2023).
6. Князева, А. Е. Маркетинг спектакля : реклама и продвижение, продажа билетов, организация премьеры / А. Е. Князева, Т. А. Овчинников, С. М. Апфельбаум, Е. Н. Симурзина, А. И. Фокин. – Библиотека театрального продюсера. Выпуск 4. Дмитриевский, Г. Г. Дадамян. – Библиотека театрального продюсера. Выпуск 4. – Москва : Российский институт театрального искусства-ГИТИС, 2020. – 192 с. – URL: https://gitis.net/upload/iblock/928/2njax68u5dwv7322hlvwoaluf767otx/Библиотека%20театрального%20продюсера.%20Выпуск%204%20Маркетинг%20спектакля_%20реклама%20и%20продвижение,%20продажа%20билетов,%20организация%20премьеры.pdf (дата обращения 22.05.2023).
7. Орлов, Ю. Создание новой постановки : репетиции, производство, паспорт спектакля / Ю. Орлов, Г. Журова, К. Носырев, Д. Родионов. – Библиотека театрального продюсера. Выпуск 5. – Москва : Российский институт театрального искусства-ГИТИС, 2020. – 160 с. – URL: https://gitis.net/upload/iblock/5bd/w3wh4pe07q2puzbfdgy3ncf69p2e2tcj/Библиотека%20театрального%20продюсера.%20Выпуск%205%20Создание%20новой%20постановки_%20репетиции,%20производство,%20паспорт%20спектакля.pdf (дата обращения 22.05.2023).
8. Смелянский, Д. Театральный проект от А до Я на примере музыкального спектакля «Продюсеры» / Д. Смелянский, Л. Иванов. – Библиотека театрального продюсера. Выпуск 6. – Москва : Российский институт театрального искусства-ГИТИС, 2021. – 180 с. – URL: <https://gitis.net/upload/iblock/9e4/1e7i5ze4bs8qw96oxrynzit9wv3uvlv9/Библиотека%20театрального%20продюсера.%20Выпуск%206%20Театральный%20проект%20от%20А%20до%20Я%20на%20примере%20музыкального%20спектакля%20Продюсеры.pdf> (дата обращения 22.05.2023).
9. Кэмпбелл, К. Управление проектом на одной странице / К. Кэмпбелл. – Москва : ИД «Вильямс», 2009. – 160 с.
10. Мазур, И. И. Управление проектами / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге, А. В. Полковников. – Москва : Омега-Л, 2013. – 960 с.
11. Симонова, И. Ф. Социо-культурное проектирование : современные подходы и технологии : Учебное пособие / И. Ф. Симонова. – Санкт-Петербург : Научно-технологические технологии, 2020. – 250 с.
12. Шекова, Е. Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях Учебное пособие / Е. Л. Шекова. – Санкт-Петербург : Лань, 2014. – 416 с.
13. Культурная политика и культурный менеджмент : Коллективная монография / Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства, кафедра менеджмента исполнительских искусств. – Санкт-Петербург : Экстрапринт, 2003. – 144 с.

Дополнительная литература:

1. Дитхелм, Г. Управление проектами. В 2 т. : пер. с нем. – Санкт-Петербург : ИД «Бизнес-пресса», 2004. – Т. 1. Основы. – 400 с.
2. Дитхелм, Г. Управление проектами. В 2 т. : пер. с нем. – Санкт-Петербург : ИД «Бизнес-пресса», 2004. – Т. 2. Особенности. – 273 с.
3. Жарков, А. Д. Продюсирование и постановка шоу-программ: учебник для студентов вузов культуры и искусств / А.Д. Жарков. - М.: Изд. Дом МГУКИ, 2009. – 470 с.
4. Карпентер, Дж. Управление проектами в библиотеках, архивах и музеях; работа с правительством и другими внешними партнерами. – Москва : ИД «Chandos», 2010. – 226 с.
5. Кириллова, Н. Б. Менеджмент социокультурной сферы : Учебное пособие. – Екатеринбург : Уральский университет, 2012.—185 с.
6. Колтынюк, Б. А. Инвестиционное проектирование социально-культурной сферы : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Б. А. Колтынюк. – Санкт-Петербург : Изд-во Михайлова В. А., 2000. – 430 с.
7. Кунов, И. Управление проектами / И. Кунов, Х. Литке. – Москва : Омега-Л., 2007. – 135 с.
8. Марков, А. П. Основы социокультурного проектирования : Учеб. пособие / А. П. Марков, Г. М. Бирженюк; СПб

- гуманит. ун-т профсоюзов. – Санкт-Петербург : СПбГУП, 2008. – 364 с.
9. Смелянский, Д. Я. Авантюрист поневоле, или Беседы о том, как я стал продюсером. – Москва : Книжный Клуб 36.6, 2010. – 268 с.
10. Театральное дело: наука и практика : Сборник статей. – Выпуски 1-6. – Санкт-Петербург : РГИСИ : Чистый лист, 2017-2022. – URL: <http://www.rgisi.ru/teatralnoe-delo-nauka-i-praktika> (дата обращения 22.05.2022).
11. Товб, А. С. Проекты и управление проектами в современной компании : Учебное пособие / А. С. Товб, Г. Л. Ципес. – Москва : Олимп-Бизнес, 2019. – 462 с.
11. Черняева, Т. И. Организационно-управленческое проектирование : Рабочая тетрадь : Учебно-методическое пособие Т. И. Черняева, Е. Ю. Нерасимова, И. П. Фокина, Ю. А. Корсаков. – Саратов : Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина, 2014. – 50 с.
12. Burke, R. Project management leadership : building creative teams / Rory Burke, Steve Barron. – Second edition. – Chichester, West Sussex, United Kingdom, John Wiley & Sons Inc, 2014. – 384 p.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL: <https://culture.gov.ru> (дата обращения 14.05.2023).
2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. – URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения 14.05.2023).
3. Официальные сайты организаций культуры Российской Федерации.
4. Официальный сайт Национальной ассоциации управления проектами. – URL: <http://www.sovnet.ru/> (дата обращения 14.05.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Практические занятия проводятся в форме рассмотрения кейсов по темам, выполнения аудиторных практических заданий, семинарского обсуждения контрольных и курсовых работ, выполненных студентами.

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение курсового проекта, предусмотренного рабочим учебным планом;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- задание на выполнение курсового проекта и методические указания по его выполнению;
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Культурное проектирование» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников по социально-культурной проблематике.

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Правоведение

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах: экзамен 7,8 контрольная работа 7 зачет 6 курсовая работа 8
в том числе:		
аудиторные занятия	124	
самостоятельная	92	
часов на контроль	72	

Программу составил(и):

канд. юр. наук, доцент Пухалёв Алексей Николаевич

Рабочая программа дисциплины

Правоведение

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель курса «Правоведение» – формирование комплексного представления о праве как о регуляторе общественных отношений, выработка навыков самостоятельной интерпретации и реализации права в профессиональной деятельности.
2	Основными задачами курса являются: получение студентами знаний в области конституционного, уголовного, административного, гражданского, авторского, трудового права, законодательства о рекламе, основ обязательного социального страхования; получение правовых умений и навыков.
3	Студенты, опираясь на знания и умения, полученные в курсе «Правоведение», имеют возможность проявить их в ходе производственной практики, а также выбрать тему дипломной работы, связанную с правовыми проблемами управления в сфере исполнительских искусств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Курс «Правоведение», дающий студентам систематические представления о российском праве и его отраслях, дополняется в рамках основной образовательной программы высшего профессионального образования по специальности «Продюсерство» (специализация «Продюсер исполнительских искусств») элементами правовых знаний в курсах «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств», «Финансовое обеспечение продюсерской деятельности», «Управление персоналом» и других.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Финансовое обеспечение продюсерской деятельности
2	Управление персоналом

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий

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

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

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-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

УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни

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

ОПК-2: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры

ОПК-2.1: Ориентируется в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры

ОПК-2.2: При реализации профессиональных задач учитывает проблему сохранения культурного наследия

ОПК-2.3: Организует профессиональную деятельность с учетом требований государственной культурной политики

ОПК-6: Способен руководить созданием и реализацией творческого проекта в рамках профессиональных компетенций, объединять работу субъектов творческо-производственного процесса для создания эстетически целостного художественного произведения

ОПК-6.1: Разрабатывает концепцию создания творческого проекта

ОПК-6.2: Оценивает перспективность проектов в сфере исполнительских искусств, предлагаемых участниками творческой группы

ПК-4: Способен использовать правовые знания и практические умения для формирования устойчивых вертикальных и горизонтальных связей с участниками творческого процесса и партнерами, в том числе, государственными (муниципальными) институциями

ПК-4.1: Использует различные способы мотивации участников творческого процесса

ПК-4.2: Налаживает продуктивные связи с партнёрами проекта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	– приемы, обеспечивающие предотвращение коррупции в пределах деловых коммуникаций с опорой на государственную культурную политику;
3.2	Уметь:
3.2.1	– в любой ситуации отстаивать принципиальную позицию, не допускающую коррупционные отношения в производстве и в быту;
3.2.2	– выработать управленческие решения, на основе знания нормативно-правовой базы;
3.2.3	– опираясь на знание нормативно-правовых документов, регулирующих творческо-производственную деятельность в сфере исполнительских искусств, устанавливать контакты с участниками творческого процесса;
3.2.4	– плодотворно взаимодействовать с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) на всех этапах разработки концепции, подготовки и реализации проекта;
3.3	Владеть:
3.3.1	– знанием отечественных правовых норм, направленных на борьбу с коррупцией;
3.3.2	– способами построения вариантов поведения в определенных ситуациях в соответствии с правовыми предписаниями;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Теория государства и права		
1.1	Теория права. /Лек/	6	4
1.2	Теория государства. /Лек/	6	4
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	6	4
	Раздел 2. Конституционное право		
2.1	Конституционное право как отрасль российского права. /Лек/	6	4
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	6	2
	Раздел 3. Гражданское право		
3.1	Введение в гражданское право. /Лек/	6	4
3.2	Гражданское правоотношение. /Лек/	6	8
3.3	Вещное право. /Лек/	6	4
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	6	2
3.5	Общая часть обязательственного права. /Лек/	7	8
3.6	Отдельные виды обязательств. /Лек/	7	8
3.7	Осуществление и защита гражданских прав. /Лек/	7	4
3.8	Авторское право и смежные права. /Лек/	7	18
3.9	Самостоятельная работа /Ср/	7	6
	Раздел 4. Трудовое право		
4.1	Трудовое право как отрасль российского права /Лек/	7	6
4.2	Трудовое правоотношение /Лек/	7	8
4.3	Трудовой договор /Лек/	7	8
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	7	6
4.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	7	36
4.6	Особенности регулирования труда творческих работников /Лек/	8	8
4.7	Трудовой распорядок и дисциплина труда /Лек/	8	4
4.8	Материальная ответственность /Лек/	8	4
4.9	Самостоятельная работа /Ср/	8	40
	Раздел 5. Правовое регулирование рекламы		
5.1	Система законодательства о рекламе /Лек/	8	8
5.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	8
	Раздел 6. Основы обязательного социального страхования		
6.1	Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, виды пособий. /Лек/	8	4
6.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	8

	Раздел 7. Административное право		
7.1	Предмет и метод административного права. Источники административного права. Субъекты административного права. /Лек/	8	4
7.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	8
	Раздел 8. Уголовное право		
8.1	Уголовное право как отрасль российского права. /Лек/	8	4
8.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	8
8.3	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	8	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену по дисциплине «Правоведение», VII семестр:

1. Право: понятие, признаки. Правопонимание: понятие, виды.
2. Источники права: понятие, виды.
3. Правовые акты. Система российского законодательства.
4. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
5. Правовая норма. Система российского права.
6. Правовые системы: понятие, виды.
7. Толкование правовых текстов: понятие, виды.
8. Правоотношение: основания возникновения, субъекты, объект, содержание.
9. Юридическая ответственность: основание, элементы.
10. Понятие государства и его признаки. Политогенез. Функции государства. Форма государства.
11. Конституция Российской Федерации. Система органов государственной власти России.
12. Система гражданского права и законодательства в Российской Федерации.
13. Гражданское правоотношение: понятие, особенности, виды, основания возникновения.
14. Пределы осуществления и защита гражданских прав.
15. Граждане как субъекты гражданского права. Правосубъектность.
16. Юридические лица: понятие, признаки, классификация, правоспособность. Публично-правовые образования (Российская Федерация, субъекты Федерации, муниципальные образования) как субъекты гражданского права.
17. Правовое положение коммерческих организаций и некоммерческих организаций.
18. Право собственности: понятие, содержание, способы приобретения и прекращения. Ограниченные вещные права: право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения земельным участком, право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, сервитуты.
19. Объекты гражданских прав.
20. Сделки: понятие, виды, форма сделок. Недействительность сделок: виды, последствия.
21. Договор: понятие, виды, порядок заключения, изменения и расторжения.
22. Обязательство: понятие, основания возникновения, виды, исполнение.
23. Способы обеспечения исполнения обязательств.
24. Изменение и прекращение обязательств.
25. Гражданско-правовая ответственность: формы, виды, основания.
26. Купля-продажа.
27. Аренда.
28. Подряд, возмездное оказание услуг.
29. Поручение, комиссия, агентирование.
30. Простое товарищество.
31. Обязательства вследствие причинения вреда.

Вопросы к экзамену по дисциплине «Правоведение», VIII семестр:

1. Интеллектуальные права: понятие, виды. Интеллектуальные права и право собственности.
2. Субъекты авторских прав. Соавторство. Совместное использование объектов авторских прав.
3. Объекты авторских прав.
4. Использование произведения без согласия правообладателя и выплаты вознаграждения, с выплатой вознаграждения.
5. Распоряжение исключительным правом на произведение: способы использования, виды договоров.
6. Коллективное управление авторскими и смежными правами. Государственная аккредитация.
7. Субъекты и объекты смежных прав.
8. Использование объекта смежных прав без согласия правообладателя и выплаты вознаграждения, с выплатой вознаграждения.
9. Распоряжение объектами смежных прав: способы использования, виды договоров.
10. Способы защиты, виды и формы ответственности за нарушение авторских и смежных прав. «Антипиратское законодательство».
11. Трудовое правоотношение: содержание, основание возникновения.
12. Трудовой договор: стороны, содержание, виды, основания для заключения срочного трудового договора.
13. Испытание при приеме на работу. Понятие и виды переводов на другую работу. Перемещение.
14. Основания прекращения трудового договора: классификация.
15. Особенности регулирования труда творческих работников.
16. Дисциплина труда: понятие, дисциплинарные взыскания, порядок применения и снятия.
17. Надлежащая реклама.
18. Наружная реклама.
19. Участники рекламного процесса. Ответственность в сфере рекламной деятельности.
20. Виды административных правонарушений: общая характеристика.
21. Административные наказания. Назначение административного наказания.
22. Понятие, стадии и виды производства по делам об административных правонарушениях. Участники производства по делам об административных правонарушениях.
23. Применение мер обеспечения по делам об административных правонарушениях.
24. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.
25. Преступление: понятие, признаки, категории преступлений.
26. Виды уголовных преступлений: общая характеристика.
27. Уголовная ответственность и состав ее основания. Виды наказаний.

5.2. Темы письменных работ

см. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрены контрольная и курсовая работы, выполняемые студентами с целью закрепления полученных знаний по курсу «Правоведение», развития навыков работы с правовой литературой, а также самостоятельной интерпретации и реализации права в профессиональной деятельности.

Студенты очной и заочной форм обучения выполняют контрольную работу в VII семестре, курсовую работу – в VIII семестре.

Текущий контроль успеваемости осуществляется посредством выполнения студентами контрольной и курсовой работ, а также в форме опросов по пройденному материалу в начале лекций.

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме зачёта (VI семестр) и экзамена (VII, VIII семестры).

Для сдачи экзамена в рамках промежуточной аттестации за VII семестр студент должен выполнить на положительную оценку контрольную работу, продемонстрировать знания по вопросам, указанным в фонде оценочных средств. Критерии оценивания контрольной работы приведены в «Заданиях на контрольную и курсовую работы по дисциплине «Правоведение» и методических указаниях по их выполнению».

При проведении экзамена студент должен показать удовлетворительные знания по любому из вопросов, приведенных в фонде оценочных средств.

К экзамену за VIII семестр допускается студент, получивший положительную оценку на экзамене за VII семестр и положительную оценку по курсовой работе. Критерии оценивания курсовой работы приведены в «Заданиях на контрольную и курсовую работы по дисциплине «Правоведение» и методических указаниях по их выполнению».

Прохождение студентом экзамена оценивается по пятибалльной системе. Студент случайным образом выбирает экзаменационный билет, содержащий один вопрос. В экзаменационные билеты включаются вопросы исключительно из соответствующего раздела Фонда оценочных средств. В процессе экзамена студенту могут быть заданы дополнительные уточняющие вопросы по билету.

Каждый ответ студента на экзамене должен соответствовать следующим критериям:

- 1) обладать полнотой содержания и носить логически завершённый характер;
- 2) демонстрировать способность студента грамотно излагать свои мысли, свободно используя искусствоведческую, экономическую, управленческую терминологию;
- 3) ссылаться на использованную им по теме ответа литературу, как минимум в пределах основной и дополнительной литературы, приведенной в настоящей Программе.

Результат прохождения экзамена оценивается на:

«отлично», если все ответы студента, включая как основные, так и дополнительные вопросы, соответствует всем трём критериям;

«хорошо», если более чем к половине его ответов предъявляются несущественные замечания (касающиеся одного из трех критериев);

«удовлетворительно», если ко всем его ответам предъявляются несущественные замечания либо существенные замечания (касающиеся двух и более критериев), но не более чем к половине ответов;

«неудовлетворительно», если студент проявляет полную неготовность к ответу хотя бы по одному вопросу, основному или дополнительному, либо существенные замечания предъявляются более чем к половине его ответов.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативно-правовые акты (по разделам):

Раздел «Теория государства и права»:

1. О международных договорах Российской Федерации : Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7258/ (дата обращения 14.05.2023).

2. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания : Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ. – URL: <http://base.garant.ru/10103060/> (дата обращения 14.05.2023).

3. О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти : Указ Президента Российской Федерации от 23.05.1996 № 763. – URL: <http://base.garant.ru/10123081/> (дата обращения 14.05.2023).

4. О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 04.03.1998 № 33-ФЗ. – URL: <http://base.garant.ru/178225/> (дата обращения 14.05.2023).

Раздел «Конституционное право»:

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 14.05.2023).

2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ (дата обращения: 14.05.2023).

Раздел «Гражданское право»:

1. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 г. (в редакции от 02.10.1979 г.). – URL: <http://base.garant.ru/2540350/> (дата обращения 14.05.2023).

2. Всемирная конвенция об авторском праве (в редакции от 24.07.1971 г.). – URL: <http://www.zakonprost.ru/content/base/84814> (дата обращения 14.05.2023).

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения 14.05.2022).

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ. – URL:

- http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/ (дата обращения 14.05.2023).
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/ (дата обращения 14.05.2023).
6. О защите прав потребителей : Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/ (дата обращения 14.05.2023).
7. О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства : Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.1994 № 218. – URL: <http://base.garant.ru/104512/> (дата обращения 14.05.2023).
8. О некоммерческих организациях : Федеральный Закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/ (дата обращения: 14.05.2023).
9. О ставках вознаграждения исполнителям за некоторые виды использования исполнения (постановки) : Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.1996 № 614. – URL: <http://base.garant.ru/123066/> (дата обращения 14.05.2022).
10. Об автономных учреждениях : Федеральный Закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63635/ (дата обращения: 14.05.2023).
11. Об утверждении Правил сбора, распределения и выплаты вознаграждения исполнителям и изготовителям фонограмм за использование фонограмм, опубликованных в коммерческих целях : Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 988. – URL: <http://base.garant.ru/12158131/> (дата обращения 14.05.2023).
12. Римская международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций от 26.10.1961 г. – URL: http://www.copyright.ru/ru/library/megdunarodnie_akti/copyright/konventsiya_po_ohrane_prav_ispolnitelei/ (дата обращения 14.05.2023).

Раздел «Трудовое право»:

Трудовой кодекс Российской Федерации. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения: 14.05.2023).

Раздел «Правовое регулирование рекламы»:

1. О выдаче разрешений на установку рекламных конструкций в Санкт-Петербурге и проведении торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной собственности Санкт-Петербурга : Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2006 № 904. – URL: <http://gov.spb.ru/law?d&nd=8435546> (дата обращения: 14.05.2023).
2. О государственном языке Российской Федерации : Федеральный закон от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ. – URL: <http://base.garant.ru/12140387/> (дата обращения: 14.05.2023).
3. О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию : Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/ (дата обращения: 14.05.2023).
4. О мерах по реализации Федерального закона «О рекламе» : Закон Санкт-Петербурга от 09.06.2006 № 302-42. – URL: <http://ppt.ru/newstext.phtml?id=37780> (дата обращения: 14.05.2023).
5. О рекламе : Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/ (дата обращения: 14.05.2023).
6. Об информации, информационных технологиях и о защите информации : Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (дата обращения: 14.05.2023).

Раздел «Административное право»:

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения: 14.05.2023).
2. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 г. №21-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/ (дата обращения: 14.05.2023).

Раздел «Уголовное право»:

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 14.05.2023).

Основная литература:

По всем разделам (темам):

1. Мухаев, Р. Т. Правоведение : учебник / Р. Т. Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 431 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461> (дата обращения: 16.09.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02199-7. – Текст : электронный.
2. Пухалёв, А. Н. Гражданское, административное, трудовое, финансовое и налоговое право : Учебное пособие для высших учебных заведений / А. Н. Пухалёв. – Санкт-Петербург : Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой, 2012. – 267 с.

Дополнительная литература:

Раздел «Гражданское право»:

Гражданское право : учебник : в 2 томах / под ред. Б. М. Гонгало. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2018. – Том 2. – 560 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497228> (дата обращения: 16.09.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1439-0. – ISBN 978-5-8354-1441-3 (т. 2). – Текст : электронный.

Тема «Авторское право и смежные права»:

Право интеллектуальной собственности : учебник : [16+] / под общ. ред. Л. А. Новоселовой. – Москва : Статут, 2017. – Том 2. Авторское право. – 367 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486603> (дата обращения: 15.09.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1326-3. – ISBN 978-5-8354-1350-8 (т. 2) (в пер.). – Текст : электронный.

Раздел «Трудовое право»:

Трудовое право: учебник для бакалавров : в 2-х т. : [16+] / отв. ред. Е. М. Офман, Э. Л. Лещина. – Москва : Прометей, 2017. – Том 2. Часть особенная. – 491 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483225> (дата обращения: 18.12.2022). – ISBN 978-5-906879-43-1. – Текст : электронный.

Раздел «Правовое регулирование рекламы»:

Мамонова, Е. А. Правовое регулирование рекламы / Е. А. Мамонова. – Москва : Дашков и К, 2008. – 86 с.

Раздел «Уголовное право»:

Баглай, Ю. Уголовное право: особенная часть : учебное пособие / Ю. Баглай ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2012. – 198 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259192> (дата обращения: 18.12.2022). – Текст : электронный.

Раздел «Административное право»:

Алехин, А. П. Административное право России. Общая часть : учебник / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий ; отв. ред. А. П. Алехин ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра административного права. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Зерцало-М, 2018. – 480 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573963> (дата обращения: 18.12.2022). – ISBN 978-5-94373-420-5. – Текст : электронный.

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

1. Официальный сайт Информационно-правового портала «ГАРАНТ.РУ». – URL: <http://www.garant.ru/> (дата обращения 25.04.2023).
2. Официальный сайт Справочно-поисковой системы «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения 25.04.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по темам, с которыми студенты познакомились, изучая предложенную литературу, проводятся в интерактивной форме.

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
 - выполнение контрольной и курсовой работ, предусмотренных рабочим учебным планом;
 - выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
 - подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.
- Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:
- задание на выполнение контрольной и курсовой работ и методические указания по их выполнению;
 - списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
 - подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

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

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Продюсерская деятельность в музыкально-концертной деятельности

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 5
аудиторные занятия	60	
самостоятельная	39	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

док. искусствоведения, Учитель Константин Александрович

канд. искусствоведения, зав. кафедрой, профессор Сундстрем Лев Геннадьевич

Рабочая программа дисциплины

Продюсерская деятельность в музыкально-концертной сфере

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04

Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель – дать представление о музыкально-концертном деле, его основных понятиях и ознакомить студентов со спецификой продюсерской деятельности в этой сфере.
2	Задачи курса заключаются в том, чтобы сформировать у студентов представление о специфике управления в музыкально-концертной сфере, наличии различных методов управления и возможностях их применения в концертном деле, сформировать у студентов умение использовать их в своей профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Курс «Продюсерская деятельность в музыкально-концертной сфере» участвует в формировании определенных профессиональных компетенций специалиста – продюсера исполнительских искусств. Освоение данной дисциплины является неотъемлемой частью профессиональной подготовки продюсера. В процессе освоения данного курса студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курсов «Введение в специальность», «Основы экономики». Курс «Продюсирование в сфере классической музыки» готовит студентов к производственной практике.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Введение в специальность
2	Основы экономики
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Производственно-экономическая практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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
ОПК-5: Способен, пользуясь полученными знаниями в области культуры и искусства, навыками творческо-производственной деятельности, определять оптимальные способы реализации авторского замысла с использованием технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа или исполнительских искусств
ОПК-5.1: Привлекает авторов произведений к постановочной работе на проекте
ОПК-5.2: Анализирует возможности светового, звукового, технического и видео оборудования площадки для осуществления сценического проекта
ПК-1: Способен формировать и реализовывать маркетинговую стратегию для проектов в области исполнительских искусств, обеспечивая создание и продвижение творческого продукта в различных предлагаемых обстоятельствах (стационар, гастроль, фестиваль)
ПК-1.1: Определяет и обосновывает выбор проекта
ПК-1.2: Прогнозирует перспективы продвижения проекта
ПК-2: Способен давать квалифицированную оценку проектам в области исполнительских искусств, инициативам членов постановочной группы, творческим работам исполнителей, фестивальным программам, работе организации в целом
ПК-2.1: Сравнивает инициативные предложения членов творческой группы, обеспечивая выбор наиболее перспективных
ПК-2.2: Формирует постановочную группу

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 – различия в культурной политике разных зарубежных стран;
3.1.2 – широкий круг отечественных деятелей литературы и искусства – драматургов, композиторов, балетмейстеров, театральных художников;
3.1.3 – приемы менеджмента, маркетинга и PR, позволяющие сделать осмысленный выбор проекта, предназначенного как для стационарной площадки, так и для гастролей и фестивалей;
3.1.4 – основы режиссерского и актерского искусства;
3.2 Уметь:
3.2.1 – оценивать инициативы режиссеров, актеров, дирижеров, балетмейстеров по созданию новых проектов в сфере исполнительских искусств;
3.3 Владеть:
3.3.1 – знаниями в области авторского права;
3.3.2 – знаниями в области оснащения театральной сцены и технологии художественного оформления спектакля;
3.3.3 – приемами планирования и организации проката репертуара организациями исполнительских искусств;

3.3.4	– практикой взаимодействия с творческими работниками разных направлений искусства, участвующими в создании проекта в сфере исполнительских искусств;
-------	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Продюсирование в сфере классической музыки		
1.1	Сеть и структура концертных организаций /Лек/	5	6
1.2	Из истории концертного дела /Лек/	5	6
1.3	Правовые аспекты деятельности /Лек/	5	6
1.4	Финансирование концертной деятельности /Лек/	5	6
1.5	Планирование в концертной организации. Организация и подготовка новых концертных программ /Лек/	5	6
1.6	Организация концертов: процесс проката программ /Лек/	5	6
1.7	Маркетинг в концертном деле /Лек/	5	6
1.8	Public Relations в концертных организациях /Лек/	5	6
1.9	Фандрейзинг в концертных организациях /Лек/	5	6
1.10	Деятельность музыкальных исполнительских организаций за рубежом /Лек/	5	6
1.11	Самостоятельная работа /Ср/	5	39
1.12	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Концерт как особая организационно-художественная форма. Классификация видов и жанров концертов.
2. Массовое и элитарное музыкальное искусство. Разнообразие музыкальных направлений и жанров.
3. Виды концертных коллективов.
4. Виды концертных организаций различных организационно-правовых форм и видов собственности.
5. Правовые аспекты создания новых, реорганизации, ликвидации действующих организаций.
6. Характеристика структуры и основных подразделений концертной организации.
7. Система финансирования организаций исполнительских искусств и других организаций культуры в России
8. Социально-культурное содержание государственного и негосударственного финансирования концертной организации.
9. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций культуры.
10. Типы и модели финансирования концертной сферы за рубежом.
11. Особенности музыкальной индустрии в сфере популярной музыки.
12. Современный шоу-бизнес в России.
13. Организация гастролей и концертов иностранных артистов в России.
14. Экономика музыкального проекта. Налоговая политика компании в сфере шоу-бизнеса
15. Авторское право и смежные права в сфере музыкально-концертного дела.
16. Специфика тимбилдинга в концертной сфере.
17. Виды трудовых и гражданско-правовых договоров в концертном деле.
18. Оплата труда в концертном деле.
19. Концертное предложение. Анализ концертного предложения.
20. Производственно-финансовый план концертной организации.
21. Концертные агентства, продюсерские центры и другие организации инфраструктуры в сфере исполнительских искусств.
22. Концертное дело в государственной системе организации исполнительских искусств (императорских театров) в XVIII-XX веках.
23. Этапы становления музыкального продюсерства в Европе и США.
24. Многообразие организационно-правовых форм исполнительского искусства в постсоветский период.
25. Планирование и организация подготовки новых концертных программ.
26. Многожанровые культурные проекты. Структура управления культурным проектом.
27. Продюсирование солиста-инструменталиста, солиста-вокалиста в сфере академического музицирования.
28. Организация концертов: прокатный процесс.
29. Особенности гастролей камерных, симфонических коллективов, хоров, солистов.
30. Использование информационных технологий в организациях исполнительских искусств.
31. Организация и ведение билетного хозяйства.
32. Специфические формы продвижения продукта в музыкально-концертной сфере.
33. Маркетинг как метод формирования аудитории. Структура аудитории концертных организаций.
34. Реклама и пропаганда исполнительского искусства; содержание и границы возможностей.
35. Мероприятия по продвижению классического музыкального искусства.
36. Основы ценообразования в концертной сфере.
37. PR и медиапланирование в шоу-бизнесе.
38. Основные методы взаимодействия со СМИ в практике public relations.
39. Фандрейзинг в концертных организациях.
40. Особенности функционирования концертных организаций в разных странах.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе проведения контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Учебным планом по данной дисциплине письменные работы не предусмотрены.

Промежуточная аттестация по дисциплины проводится в форме зачета.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативно-правовые акты:

1. О грантах Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов ведущих музыкальных коллективов и организаций : Постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2003 г. N 194. – URL: <http://base.garant.ru/1592185/> (дата обращения 14.05.2023).
2. О мерах государственной поддержки музыкального искусства : Указ Президента РФ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2013 г. N 460 г. – URL: . <https://rg.ru/2013/05/13/kultyra-dok.html>(дата обращения 14.05.2023).
3. О Совете при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству : Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 1996 г. N 1010. – URL: <http://base.garant.ru/135324/> (дата обращения 14.05.2023).

Обязательная литература:

1. Дуков Е. В. Концерт в истории западноевропейской культуры. – Москва : Классика-XXI, 2003. – 256 с.
2. Корнеева С. М. Музыкальный менеджмент : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Музыкальный менеджмент» (061166) и специальностям культуры и искусства (050000). – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 304 с.
3. Лебрехт Н. Кто убил классическую музыку? История одного корпоративного преступления. – Москва : Классика- XXI, 2007. – 588 с.
4. Лурье А. С. Управление концертным делом. – Москва : Литера-М, 2008. – 259 с.
5. Роднянский А. Выходит продюсер. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 288 с.

Дополнительная литература:

1. Андрейкина М. С. Бренд в сфере культуры и искусства // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2004. – № 10.
2. Асафьев Б. Путеводитель по концертам / Словарь наиболее необходимых терминов и понятий. – Изд.2-е. – Москва : Сов. композитор, 1978. – 199 с.
3. Бабкова С. Артисты и продюсеры : сотрудничество или конфликт? // Art-менеджер. – 2002. – № 3. – С. 7-10.
4. Беляева-Экземплярская С. Исследование психологии современного массового слушателя // Музыкальное образование. – 1929. – № 3-4. – С. 18-22.
5. Березовский Б. Филармоническое общество Санкт-Петербурга : История и современность. – Санкт-Петербург : КультИнформПресс, 2002. – 454 с.
6. Бетехтин В. Современная концертная организация : формы деятельности и пути развития // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2003. – № 6. – С. 31–36. (Организация и управление).
7. Ваганова Н. Методические предпосылки совершенствования планирования деятельности концертных организаций // Экономика и организация театра. – Вып. 7. – Л. : Искусство, 1986. – С. 103-109.
8. Дмитрий М. Государство и концертная организация : Чего они хотят друг от друга? : Материалы Всероссийского музыкального форума // Культура. – 2007. – № 27(7588).
9. Дуков Е. В. Музыкальная пропаганда в СССР : состояние и перспективы : Учебное пособие. – Москва : Всесоюзный институт повышения квалификации работников культуры, 1989. – 107 с.
10. Дуков Е. В. Концертное дело в России живет, никого не побеждая. // Культура. – 2001. – № 2. – С. 6.
11. Дуков Е. В. Современная концертная деятельность в зеркале статистики // Обсерватория культуры. – 2004. – № 4. – С. 31-32.
12. Дуков Е. В. Маркетинг в филармонической деятельности. // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2004. – № 11.
13. Иванов Г. П. Продюсерский сектор культуры // Справочник руководителя учреждения культуры. – № 8. – 2003. – С. 75-84.
14. Исследование pricewaterhousecoopers: всемирная индустрия развлечений и медиа: прогноз на 2013–2017 годы. – URL: <http://gtmarket.ru/news/2013/06/06/5971> (дата обращения 14.05.2023).
15. Капустин Ю. Музыкант-исполнитель и публика. – Ленинград : Музыка, 1985. – 160 с.
16. Келли Т. Сценический менеджер // Art-менеджер. – 2003. –№ 2. – С. 12 – 20
17. Козлова Т. В. Технологии позиционирования учреждения // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2005. – № 11. – С. 65–73.
18. Колотурский А. Н. Концертное дело : формы существования в новой реальности : Концертное дело на перепутье // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2003. – № 2. – С. 13-21
19. Кокшаров А. Готовы ли мы к эффективному маркетингу? // Портал Market Media Review. – 29.01.2008. – URL: http://www.mm.com.ua/russian/articles/article_text?_article1_toShow=4359 (дата обращения: 14.05.2023).
20. Корнеева С. М. Как зажигают «звезды» : Технологии музыкального про-дюсирования. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 320 с.
21. Лазутина И. С. PR – деятельность учреждения культуры : Создание PR-отдела в Новосибирской государственной филармонии // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2003. – № 12. – С. 61–67. (Рыночные технологии).
22. Мартынов В. Академические концерты превратились в одну из отраслей индустрии шоу-бизнеса / Беседу вела О. Романцова // Культура (РФ). – 2005. – 24 февр. – 2 марта. – С. 13.
23. Музыкальная революция Рунета // Media Guide. 2008. – URL: <http://www.mediaguide.ru/?p=news&id=48771cc1> (дата обращения: 14.05.2023).
24. Немзер А. Современная жизнь классической музыки. // Отечественные записки. – 2005. – № 4. – С. 280-291.
25. Новые формы учреждений культуры Тюменской области // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2004. – № 9. – С. 5.
26. Основы продюсерства : Аудиовизуальная сфера : Учебн. для вузов / Под ред. Иванова Г. П. и др. – Москва : ЮНИТИ, 2003. – 720 с.
27. Панасов И. Шоу-бизнес. – Москва : Эксмо, 2004. – 384 с.
28. Пассман Д. Все о музыкальном бизнесе. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2009. – 420 с.

29. Сборник руководящих материалов по вопросам художественно-творческой и финансово-хозяйственной деятельности концертных организаций. Министерство культуры СССР. Союзконцерт. – Москва : МК СССР, 1985. – 232 с.
30. Сиверс Д. Как привлечь внимание к своей музыке / Пер. с англ.яз. – Москва : Лекса Мьюзик, 2008. — URL: http://www.lexamusic.com/marketing/promo_marketing61.htm(дата обращения: 14.05.2023).
31. Сиверс Д. Большие стратегии – URL: http://www.lexamusic.com/marketing/promo_marketing61.htm(дата обращения: 14.05.2023).
32. Сиверс Д. Сила человеческого фактора – URL: http://www.lexamusic.com/marketing/promo_marketing48.htm(дата обращения: 14.05.2023).
33. Тенденции и проблемы организации концертного дела и концертно-зрелищного обслуживания населения в современных условиях. – URL: <http://old.nlb.by/press/upload/852.pdf>(дата обращения: 14.05.2023).
34. Хренов Н. Социально-психологические аспекты взаимодействия искусства и публики. – Москва : Наука, 1981. – 304 с.
35. Цекало А. Е. Как управлять карьерой продюсера // Арт-менеджер. – 2004. – № 1. – С.58-60.
36. Цыпин Г. Концертная сцена России : Проблемы. Суждения. Мнения. – Москва : Феникс-АПТ, 1993. – 180 с .
37. Черешнева И. Маэстро и оркестр // Система успеха. – 2008. – № 10. – URL: <http://www.irbis-group.ru/content/view/1257/118/> (дата обращения 14.05.2023).
38. Шалашов А. А. Новая система управления концертной деятельностью : Опыт Московской государственной академической филармонии // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2004. – № 6. – С. 20–25. (Организация и управление).
39. Allbaran A. B. Media economics. Understanding Markets, Industries and Con-cepts : The recording industry. N.Y.: Iowa State Press, 2006, P.137-141
40. Carpenter P. S. Music : an Art and Business. – Norman.: University of Oklahoma Press. 1950. – 342 с.
41. Lebrecht N. When the music stops... Managers, maestros and the corporate murder of classical music. – London.: Simon&Schuster. 1996. – 455 с.
42. Schonberg H. The greatest pianists of the 20th century, London.: Simon&Schuster. 1999. – 698 с.
43. When Does An Artist or Band Need a Manager? – URL: <https://lowryagency.wordpress.com/2010/01/22/when-does-an-artist-or-band-need-a-manager/>(дата обращения 14.05.2023).

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL: <https://culture.gov.ru> (дата обращения 14.05.2023).
2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. – URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения 14.05.2023).
3. Официальные сайты организаций культуры Российской Федерации.
4. Шоу-бизнес Лекса Мьюзик : Сайт о сочинении, записи и продвижении музыки. – URL: <http://www.lexamusic.com> (дата обращения: 14.05.2023).
5. Электронная библиотека Гумер. – URL: <https://www.gumer.info/bibliotek/INDEX> (дата обращения 14.05.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Продюсерская деятельность в музыкально-концертной сфере», в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников по проблематике курса.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения в продюсерской деятельности является постоянное соотнесение изучаемых отраслевых проблем и примеров проблемных ситуаций в конкретных творческих организациях, в которых они возникают.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Шоу-бизнес и искусство эстрады

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 9
аудиторные занятия	44	
самостоятельная	19	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

канд. искусствоведения, ректор, профессор Пахомова Наталья Владимировна

Рабочая программа дисциплины

Шоу-бизнес и искусство эстрады

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель курса – сформировать у обучающихся научные и практические представления о наиболее существенных организационных и экономических закономерностях шоу-бизнеса, выработать прочные знания об основных видах и направлениях развития, проблемах и перспективах шоу-бизнеса в мире и в России, дать знания для практической работы в этой сфере.
2	Задачи курса:
	- привить знание определений, понятий и терминов, составляющих культурологическую основу шоу-бизнеса;
	- способствовать усвоению основных этапов и значения истории шоу-бизнеса в мире и в России, его характеристик и компонентов как части массовой культуры;
	- показать специфические экономические и управленческие особенности организации и развития шоу-бизнеса в России;
	- выработать умения и навыки использования и сохранения культурного наследия России в развлекательно-досуговой сфере профессиональной деятельности и повседневной жизни, профессионального видения шоу-бизнеса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	Б1.О
Курс «Шоу-бизнес» участвует в формировании определенных профессиональных компетенций специалиста – продюсера исполнительских искусств.	
В процессе освоения данной дисциплины студенты опираются на знания, полученные ими при изучении таких курсов, как «Введение в специальность», «История музыки», «Продюсирование в сфере классической музыки» и «Культурное проектирование».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Введение в специальность
2	История музыки
3	Продюсирование в сфере классической музыки
4	Культурное проектирование
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика
3	Преддипломный семинар
4	Мастер-класс руководителя курса

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	
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	
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	
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-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	
УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон	
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	
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
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
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
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.1: Анализирует основные тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств
ОПК-1.2: Интерпретирует исторические тенденции развития экранных искусств и исполнительских искусств в контексте других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.3: Осмысляет и критически оценивает основные этапы развития отечественного и зарубежного кинематографа, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств
ОПК-2: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.1: Ориентируется в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.2: При реализации профессиональных задач учитывает проблему сохранения культурного наследия
ОПК-2.3: Организует профессиональную деятельность с учетом требований государственной культурной политики
ОПК-4: Способен распознавать художественную, общественную и коммерческую ценность творческого проекта, генерировать идеи создания новых проектов в области экранных или исполнительских искусств
ОПК-4.1: Формирует образ проекта, его цели и задачи
ОПК-4.2: Разрабатывает план реализации проекта, исходя из задач получение максимального художественного уровня в рамках экономических возможностей и перспектив продвижения полученного результата
ОПК-5: Способен, пользуясь полученными знаниями в области культуры и искусства, навыками творческо-производственной деятельности, определять оптимальные способы реализации авторского замысла с использованием технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа или исполнительских искусств
ОПК-5.1: Привлекает авторов произведений к постановочной работе на проекте
ОПК-5.2: Анализирует возможности светового, звукового, технического и видео оборудования площадки для осуществления сценического проекта
ОПК-6: Способен руководить созданием и реализацией творческого проекта в рамках профессиональных компетенций, объединять работу субъектов творческо-производственного процесса для создания эстетически целостного художественного произведения
ОПК-6.1: Разрабатывает концепцию создания творческого проекта
ОПК-6.2: Оценивает перспективность проектов в сфере исполнительских искусств, предлагаемых участниками творческой группы
ПК-1: Способен формировать и реализовывать маркетинговую стратегию для проектов в области исполнительских искусств, обеспечивая создание и продвижение творческого продукта в различных предлагаемых обстоятельствах (стационар, гастроли, фестиваль)
ПК-1.1: Определяет и обосновывает выбор проекта
ПК-1.2: Прогнозирует перспективы продвижения проекта
ПК-2: Способен давать квалифицированную оценку проектам в области исполнительских искусств, инициативам членов постановочной группы, творческим работам исполнителей, фестивальным программам, работе организации в целом
ПК-2.1: Сравнивает инициативные предложения членов творческой группы, обеспечивая выбор наиболее перспективных
ПК-2.2: Формирует постановочную группу
ПК-3: Способен рационально организовывать работу всех направлений деятельности организации или проекта в области исполнительских искусств, используя научно обоснованные методы и современные информационные технологии
ПК-3.1: Способствует созданию творческой атмосферы в процессе реализации и продвижения проекта
ПК-3.2: Привлекает специалистов в области сценических и цифровых технологий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	– приемы маркетинга, позволяющие сделать осмысленный выбор для шоу-проекта;
3.1.2	– критерии успешности проекта в шоу-бизнесе, основные способы достижения экономического результата;

3.1.3	– научно обоснованные и практические приёмы, обеспечивающие нацеленность коллектива на достижение поставленной цели;
3.2	Уметь:
3.2.1	– оценивать инициативы творческих работников по созданию шоу-проектов;
3.2.2	– привлекать специалистов из смежных сфер деятельности для успешного решения задач создания и продвижения шоу-проектов;
3.3	Владеть:
3.3.1	– навыками бизнес-планирования в культурном проектировании;
3.3.2	– инструментами PR и рекламы для продвижения шоу-проекта;
3.3.3	– практикой взаимодействия с творческими работниками разных направлений искусства, участвующими в создании шоу-проекта;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Шоу-бизнес		
1.1	Массовая культура и шоу-бизнес как социально-культурный феномен /Лек/	9	4
1.2	История возникновения шоу-бизнеса в России и за рубежом /Лек/	9	4
1.3	Специфика продюсерской деятельности в сфере шоу-бизнеса /Лек/	9	4
1.4	Специфика экономики и управления в сфере шоу-бизнеса /Лек/	9	4
1.5	Юридические аспекты шоу-бизнеса. Лицензирование музыкальных брендов /Лек/	9	4
1.6	Маркетинг и PR в музыкальной индустрии /Лек/	9	4
1.7	Финансовое обеспечение шоу-бизнеса /Лек/	9	4
1.8	Творческо-производственные основы шоу-бизнеса в студии /Лек/	9	4
1.9	Кадровое обеспечение шоу-бизнеса /Лек/	9	4
1.10	Структура рынка шоу-бизнеса в Санкт-Петербурге /Лек/	9	4
1.11	Технические средства и новейшие сценические технологии в шоу-бизнесе /Лек/	9	4
1.12	Самостоятельная работа /Ср/	9	19
1.13	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	9	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Определение понятия «шоу-бизнес»: направления и виды деятельности.
2. Как и когда возник шоу-бизнес в России.
3. Массовые народные развлечения и искусство «малых форм» – варьете, кафе-шантаны и т.д. Возникновение и развитие кинематографа, появление артистов «звезд».
4. Возникновение и развитие звукозаписи в России.
5. Массовые праздники и зрелища в годы советской власти. «Советская эстрада».
6. Альтернативные группы советского времени, способ организации, аудитория.
7. Факторы, определяющие состояние шоу-бизнеса в России.
8. Шоу-бизнес как вид предпринимательской деятельности
9. Организации, работающие в сфере шоу-бизнеса – направления деятельности, организационно-правовые формы.
10. Источники финансирования проектов и организаций.
11. Юридические аспекты шоу-бизнеса. Виды договоров.
12. Авторское и смежное права в сфере шоу-бизнеса. Партнерство в сфере шоу-бизнеса.
13. Франчайзинг в сфере шоу-бизнеса.
14. Спонсоры и меценаты; работа по привлечению средств в сфере шоу-бизнеса.
15. Позиционирование на рынке, определение формата.
16. Рекламная кампания, технология проведения, затраты.
17. PR в шоу-бизнесе, цели, задачи, способы реализации.
18. Руководство организацией, руководство проектом, общие черты и отличия.
19. Профессиональная структура шоу-бизнеса: основные профессии и их характеристики.
20. Специфика менеджмента в сфере шоу-бизнеса.
21. Ведущие продюсерские агентства Санкт-Петербурга.
22. Рекламное пространство Санкт-Петербурга.
23. Концертные площадки Санкт-Петербурга.
24. Техническое обеспечение проектов, рынок услуг Санкт-Петербурга.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Учебным планом по данной дисциплине письменные работы не предусмотрены.

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе проведения контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

При проведении зачета студент должен показать удовлетворительные знания по любому из вопросов, приведенных в фонде оценочных средств.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативно-правовые акты:

1. О стратегии Государственной культурной политики Российской Федерации на период до 2030 года : Проект Указа Президента Российской Федерации / Информационно-правовой портал «ГАРАНТ». – <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56558748/> (дата обращения: 16.05.2023).
2. О грантах Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов ведущих музыкальных коллективов и организаций : Постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2003 г. N 194. – URL: <http://base.garant.ru/1592185/> (дата обращения 14.05.2023).
3. О мерах государственной поддержки музыкального искусства : Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2002 г. № 1473. – URL: <http://special.kremlin.ru/acts/bank/18990> (дата обращения 14.05.2023).
4. О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства : Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.1994 № 218. – URL: <http://base.garant.ru/104512/> (дата обращения 14.05.2023).
5. О Совете при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству : Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 1996 г. N 1010. – URL: <http://base.garant.ru/135324/> (дата обращения 14.05.2023).

Основная литература:

1. Алексеева, Л. Изнанка шоу-бизнеса / Л. Алексеева. – Москва : АСТ, Астрель, 2008. – 224 с.
2. Ариффулина, Л. Корпорация звезд : Как стать звездой и остаться человеком / Л. Ариффулина. – Москва : Фэшн Букс, 2007. – 224 с.
3. Готовцев, Л. И. Правда о шоу-бизнесе / Л. И. Готовцев. – Москва : РИПОЛ Классик, 2004. – 364 с. : ил.
4. Григорьев, В. Ю. Исполнитель и эстрада. / В. Ю. Григорьев. – Москва : Классика-XXI, 2006. – 156 с.
5. Жданова, Е. И. Управление и экономика шоу-бизнеса / Е. И. Жданова. – Москва : Финансы и статистика, 2003. – 173 с.

Дополнительная литература:

1. Белобрагин, В. В. Имидж отечественного шоу-бизнеса / В. В. Белобрагин. – Москва : РИЦ АИМ, 2007. – 160 с.
2. Багдасарян, Н. Шоу из классики // Развлечение и искусство : Сборник статей. / Под ред. Е. В. Дукова. – Санкт-Петербург : Алетей, 2008. – С. 178-185.
3. Бурлака, А. Рок-энциклопедия : популярная музыка в Ленинграде-Петербурге 1965-2005 / А. Бурлака. – Санкт-Петербург : Амфора, 2007. – Т. 1. – 416 с. – Т.2. – 400 с. – Т.3. – 520 с.
4. Васин, Н. Рок на русских костях / К. Васин. – Москва : ДЕАН, 2007. – 476 с.
5. Грдзелидзе, Х. Д. Театр и шоу-бизнес / Х. Д. Грдзелидзе. – Известия российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2008. – № 24. – Аспирант. тетради. – С.71-77.
6. Гуницкий, А. Записки Старого Рокера / А. Гуницкий – Санкт-Петербург : Амфора, 2007. – 624 с.
7. Знаменская, И. А. Шоу-бизнес : Структура и разновидности: Учеб.-метод. пособие / И. А. Знаменская, М. П. Алтухов. – Таганрог : изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2006. – 155 с.
8. Кадцын, Л. М. Массовое музыкальное искусство XX столетия : Эстрада, джаз, барды и рок в их взаимосвязи : Учебное пособие / Л. М. Кадцын. – Екатеринбург : РГППУ, 2006. – 424 с.
9. Коновалов, А. Маленькие секреты большого шоу-бизнеса / А. Коновалов. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 192 с.
10. Кузнецова, И. О. Промоушн в сфере шоу-бизнеса // Диалог культур : История, современные проблемы и перспективы : Материалы Всерос. науч. — практ. конф. – Тюмень : изд-во ТГУ, 2001. – С. 44-47.
11. Лобков, Д. Как заработать в шоу-бизнесе : секреты и технологии организации клубных концертов музыкальных групп, гастролей российских знаменитостей, мировых турне звезд мировой величины, зрелищных мероприятий и умопомрачительных шоу / Д. Лобков. – Москва : НТ Пресс, 2007. – 160 с.
12. Панасов, И. В. Шоу-бизнес / И. В. Панасов. – Москва. : ЭКСМО, 2004. – 380 с. : ил.
13. Российский музыкальный ежегодник : Выпуск 13. – URL: http://www.intermedia.ru/img/eje/RME_13_demo.pdf (дата обращения: 12.05.2023).
14. Томилов, В. В. Маркетинг-менеджмент в системе шоу-бизнеса / В. В. Томилов, А. К. Гласман. – Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 2002. – 170 с. : ил.
15. Троицкий, А. К. Я введу вас в мир... поп / А. К. Троицкий. – Москва : Время, 2006. – 408 с.
16. Шаповалова, О. А. Популярный музыкальный энциклопедический словарь / О. А. Шаповалова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 320 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL: <https://culture.gov.ru> (дата обращения: 12.05.2023).
2. Официальный сайт Информационного холдинга InterMedia. – URL: <http://www.intermedia.ru/content/195> (дата обращения: 12.05.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по темам, с которыми студенты познакомились в ходе практик, проводятся в интерактивной форме.

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Шоу-бизнес» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению специальной литературы.

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Театральное здание и его эксплуатация

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах: зачет 3 контрольная работа 3
в том числе:		
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	33	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

ст. преподаватель Дмитриев Сергей Николаевич

Рабочая программа дисциплины

Театральное здание и его эксплуатация

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Основной целью курса является освоение студентами — будущими продюсерами исполнительских искусств — представлений о театральном пространстве, театральном-концертных зданиях и сооружениях, их инженерном оборудовании и его эксплуатации.
2	В результате изучения предмета студенты должны приобрести: <ul style="list-style-type: none"> • знания профессиональной терминологии, связанной с эксплуатацией театральном-концертных зданий и сооружений; • знания типов театральном зданий и сооружений, их инженерных систем; • знания о типах театральном-концертных залов, их сценической структуре и особенностях эксплуатации каждого типа; • представления об основных решениях экономических проблем, связанных с вопросами эксплуатации театральном-концертных зданий и сооружений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	Б1.О
<p>Курс «Театральное здание и его эксплуатация» необходим в подготовке продюсеров. Знание назначения театральном зданий, особенностей их эксплуатации, процесса оснащения их новыми техническими элементами, их все возрастающих эксплуатационных возможностей создает для студентов целостную картину использования театральном пространства. Освоение данного курса является неотъемлемой частью профессиональной подготовки продюсера исполнительских искусств. Преподавание данного курса связано с дисциплинами «Производственно-финансовое планирование в организациях культуры», «Театральное здание: строительство, реконструкция», «Сценическая техника и технология», «Охрана труда и пожарная безопасность в театре».</p> <p>В процессе освоения данного курса студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курсов «Введение в специальность», «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств», изучение данной дисциплины готовит студентов к производственной практике на III курсе.</p>	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Введение в специальность
2	Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Театральное здание: строительство, реконструкция, реставрация
2	Сценическая техника и технология
3	Охрана труда и пожарная безопасность в театре
4	Производственно-экономическая практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	
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	
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	
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-3: Способен организовывать и руководить работой команды, выработать командную стратегию для достижения поставленной цели	
УК-3.1: Демонстрирует понимание принципов командной работы	
УК-3.2: Руководит членами команды для достижения поставленной цели	
УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон	
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	
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	

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-8.1: Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения)
УК-8.2: Понимает как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения)
УК-8.3: Демонстрирует приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.1: Анализирует основные тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств
ОПК-1.2: Интерпретирует исторические тенденции развития экранных искусств и исполнительских искусств в контексте других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.3: Осмысляет и критически оценивает основные этапы развития отечественного и зарубежного кинематографа, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств
ОПК-5: Способен, пользуясь полученными знаниями в области культуры и искусства, навыками творческо-производственной деятельности, определять оптимальные способы реализации авторского замысла с использованием технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа или исполнительских искусств
ОПК-5.1: Привлекает авторов произведений к постановочной работе на проекте
ОПК-5.2: Анализирует возможности светового, звукового, технического и видео оборудования площадки для осуществления сценического проекта
ПК-3: Способен рационально организовывать работу всех направлений деятельности организации или проекта в области исполнительских искусств, используя научно обоснованные методы и современные информационные технологии
ПК-3.1: Способствует созданию творческой атмосферы в процессе реализации и продвижения проекта
ПК-3.2: Привлекает специалистов в области сценических и цифровых технологий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	– типы театральных зданий и сооружений, их инженерных систем;
3.1.2	– меры безопасности и сценарий действий в случае аварий, катастроф, стихийных бедствий;
3.2	Уметь:
3.2.1	– ориентироваться в служебной и технической документации разных видов сценического оборудования;
3.2.2	– принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов;
3.3	Владеть:
3.3.1	– навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и формированию результатов деятельности организации;
3.3.2	– навыками привлечения специалистов из смежных сфер деятельности для успешного решения задач организации или реализации сценических проектов;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Театральное пространство		
1.1	Театральное пространство, основные этапы развития сценической площадки. /Лек/	3	2
1.2	Состав основных помещений и оборудования театрального здания. /Лек/	3	2
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	3	8
	Раздел 2. Инженерное оборудование театральных зданий		
2.1	Состав инженерных систем театральных зданий. /Лек/	3	2
2.2	Отопление театральных зданий. /Лек/	3	2
2.3	Электроснабжение и электрооборудование театральных зданий. /Лек/	3	2
2.4	Системы связи. Системы слабых токов. /Лек/	3	2

2.5	Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. /Лек/	3	2
2.6	Системы водоснабжения, водоотведения, поддержания чистоты. Системы пожаротушения. /Лек/	3	2
2.7	АСУ. Вертикальный транспорт и подъёмники. /Лек/	3	2
2.8	Самостоятельная работа /Ср/	3	16
Раздел 3. Общие вопросы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта театрального здания и его инженерного оборудования			
3.1	Основные экономические показатели содержания и эксплуатации современного театрального комплекса. /Лек/	3	4
3.2	Организация технического обслуживания и ремонта театрального здания и его инженерных систем. /Лек/	3	4
3.3	Основные направления экономии энергии. /Лек/	3	4
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	3	9
3.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Что такое театральное пространство?
2. Принципы открытой сцены
3. Принципы сцены закрытого типа.
4. Изменения в структуре сцены-коробки в XIX - начале XX века.
5. Верхнее и нижнее сценическое оборудование.
6. Принципы и условия обслуживания комплекса сценического оборудования и механизмов.
7. Начало новой механизации сцены, оркестровой ямы, партера.
8. Состав и назначение помещений технологического обслуживания сцены.
9. Зрительский комплекс помещений. Его инженерное оборудование и эксплуатационные мероприятия.
10. Сценические помещения в современном театрально-концертном здании. Их состав и назначение.
11. Помещения производственного комплекса в современном театрально-концертном здании.
12. Складские помещения. Состав, оборудование и назначение.
13. Помещения управления театром.
14. Дополнительные функции в практике деятельности театра.
15. Малый зал и обслуживающие его помещения. Сценическое и инженерное оборудование Малого зала.
16. Основные вопросы охраны труда, техники безопасности и эксплуатационные мероприятия при обслуживании сценических механизмов и оборудования.
17. Общие сведения о составе инженерных систем театрально-концертных зданий и сооружений.
18. Классификация систем отопления театрально-концертных зданий и сооружений.
19. Отопительные приборы и требования к ним.
20. Технико-экономическое обоснование предпочтительного выбора систем отопления театрально-концертного здания и сооружений.
21. Основные эксплуатационные мероприятия и управление режимами работы систем отопления.
22. Понятия об энергосбережении театрально-концертных зданий и сооружений. Основные эксплуатационные мероприятия по обеспечению энергосбережения.
23. Состав и оборудование системы электроснабжения театрально-концертного здания и сооружений.
24. Некоторые вопросы организации эксплуатации энергоустановок зданий и сооружений.
25. Молниезащита зданий и сооружений театра.
26. Состав защитных средств, используемых при проведении эксплуатационных мероприятий при обслуживании электроустановок.
27. Перечень и назначение технической документации при обслуживании энергоустановок театра.
28. Системы связи и слабых токов в театрально-концертных зданиях и сооружениях. Назначение и оборудование систем.
29. Размещение и основные эксплуатационные мероприятия по обслуживанию систем охранной и пожарной сигнализаций.
30. Оборудование систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
31. Основные эксплуатационные мероприятия при обслуживании систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
32. Энергосбережение в системах теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха.
33. Состав и оборудование системы водоснабжения и водоотведения театрально-концертного здания и сооружений. Основные эксплуатационные мероприятия.
34. Состав и размещение противопожарного водопровода с пожарными кранами. Основные эксплуатационные мероприятия.
35. Дренчерные и спринклерные системы пожаротушения. Размещение и мероприятия по техническому обслуживанию систем.
36. Системы технологической связи: состав, назначение, оборудование.
37. Системы видеонаблюдения: назначение, оборудование.
38. Система контроля и управления доступом в здания и помещения театра.
39. Внутриобъектовая радиосистема охранно-пожарной сигнализации и управления оповещением о пожаре (ВОРС) «Стрелец». Назначение, состав оборудования, основные эксплуатационные мероприятия.

40. Водостоки и санитарная очистка зданий и сооружений театра.
41. Системы горячего водоснабжения: классификация, состав оборудования в зависимости от системы. Основные эксплуатационные мероприятия.
42. Приточные системы вентиляции зданий и сооружений театра. Назначение, Состав оборудования. Основные направления эксплуатационных мероприятий.
43. Вытяжные системы вентиляции зданий и сооружений театра. Назначение, Состав оборудования. Основные направления эксплуатационных мероприятий.
44. Системы кондиционирования воздуха: назначение, классификация, состав оборудования. Основные эксплуатационные мероприятия.
45. Вертикальный транспорт и подъёмники, их обслуживание при эксплуатации.
46. Автоматизированные системы управления, их составные части. Правила технической эксплуатации.
47. Основные направления и методы экономии энергии в театрально-концертных зданиях и сооружениях.
48. Общие вопросы утилизации сбросной теплоты.
49. Техническое обслуживание зданий и инженерных систем.
50. Текущий ремонт зданий и инженерных систем.

5.2. Темы письменных работ

см. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрена контрольная работа, выполняемая студентами всех форм обучения в III семестре с целью закрепления полученных знаний по курсу, развития навыков работы с литературой.

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами контрольной работы, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

Для получения зачета на промежуточной аттестации студент должен выполнить на положительную оценку контрольную работу и показать знания по вопросам к зачету, приведенным в фонде оценочных средств. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на контрольную работу и методических указаниях по её выполнению. При проведении зачета студент должен показать удовлетворительные знания по любому из вопросов, приведенных в фонде оценочных средств.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Базанов, В.В. Театральные здания и сооружения : Структура и технология / В.В. Базанов ; С.-Петерб. гос. акад. театр. искусства. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2013. – 103 с.
2. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения : Нормы проектирования ВСН 58-88 (р). – Москва : Государственный комитет по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР; Стройиздат, 1990. – 32 с. – URL: <http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1877/> (дата обращения 14.05.2023).
3. Правила охраны труда в театрах и концертных залах (утверждены и введены в действие приказом Минкультуры России от 06.01.1998 N 2). – Информационно-правовой портал BestPravo. – URL: <http://www.bestpravo.ru/federalnoje/dg-akty/o5v.htm> (дата обращения 14.05.2023).
4. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (с приложениями). – Москва : Омега-Л, 2012. – 147 с.
5. Руководство по эксплуатации СПНК.425624.003 РЭ : Радиосистема внутриобъектовая охранно-пожарной сигнализации «Стрелец». — URL: http://luis.ru/docs/STRELEC_rukovodstvo_po_jekspluatacii.pdf (дата обращения 14.05.2023).

Дополнительная литература:

1. Базанов, В. В. Сцена XX века: : Учеб. пособие для театр. вузов и сред. спец. учеб. заведений / В. В. Базанов. – Ленинград : Искусство, 1990. – 238 с.
2. Базанов, В. В. Техника и технология сцены / В. В. Базанов. – Москва : Импульс-свет, 2005. – 391 с. – URL: http://www.spbk-otei.com/process/biblioteka/knigi/Bazanov_TS.pdf (дата обращения 14.05.2023).
3. Бархин, В. Контуры театра будущего / В. Бархин. – Москва : Архитектура, 1979. – 239 с.
4. Выбор и применение систем управления контролем доступа [Р 7836.005-99] : Рекомендации. – URL: http://www.znaytovar.ru/gost/2/R_783600599_Vybor_i_primenenie.html (дата обращения 14.05.2023).
5. Культурно-зрелищные учреждения : МГСН 4.17-98. Утверждены Постановлением Правительства Москвы от 28.07.98 № 578. – М. : Правительство Москвы, 1998. – 67 с. – URL: <http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5714/index.htm> (дата обращения 14.05.2023).
6. Правила охраны труда в театрах и концертных залах / Министерство культуры Российской Федерации. – М. : Минкульт РФ, 1998. – 85 с. – URL: http://ohranatruda.ru/news/files/pot_teatr.pdf (дата обращения 14.05.2023).
7. Системы автоматические охранной, пожарной и пожарно-охранной сигнализации [РД 25.953-90] : Обозначения условные графические элементов связи. – URL: http://snipov.net/c_4651_snip_98429.html (дата обращения 14.05.2023).
8. Системы и комплексы охранной, пожарной и пожарно-охранной сигнализации : Правила производства и приемки работ [РД 78.145-93]. – URL: <http://ockc.ru/wp-content/standart/78-145-93.pdf> (дата обращения 14.05.2023).
9. Тарановская, М. З. Архитектура театров Ленинграда / М. З. Тарановская. – Ленинград : Стройиздат, 1988. – 224 с.
10. Типология объектов культуры, отдыха, спорта и здравоохранения : Реферат : Сборник / Ред.колл.: Ю. А. Шлыков [предс.] и др. – Москва : Гос. науч.-исслед. ин-т науч. и техн. информации, 1977. – 64 с. : илл.
11. Энергосбережение в системах теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха : Справ, пособие / Под ред. Л. Д. Богуславского, В. М. Ливчака. – Москва : Стройиздат, 1990. – 621 с.
12. Эффективные системы отопления зданий / Под ред. В. Е. Минина. – Ленинград : Стройиздат, 1998. – 216 с. : илл.

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

1. Информационный портал «Сценический портал». – URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 14.05.2023).
2. Официальный сайт журнала «Сцена». – URL: <http://www.the-stage.ru> (дата обращения: 14.05.2023).
3. Театрально-техническая корпорация. – URL: <https://ттк.рф> (дата обращения: 14.05.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по темам, с которыми студенты познакомились в ходе практик, проводятся в интерактивной форме.

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение контрольной работы, предусмотренной рабочим учебным планом;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- задание на выполнение работы и методические указания по её выполнению;
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Театральное здание и его эксплуатация» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и нормативных материалов.

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Сценическая техника и технология

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 4
аудиторные занятия	52	
самостоятельная	11	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

зав. кафедрой, доцент Мираков Эдуард Гариевич

Рабочая программа дисциплины

Сценическая техника и технология

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель данной дисциплины – дать общее представление будущим специалистам – продюсерам исполнительских искусств – об устройстве театральной сцены, технологии художественного оформления спектакля и работе художественно-постановочной части на основе последних достижений мирового и российского театра.
2	Задачи: 1. Развить у будущих специалистов профессиональный терминологический аппарат в области сценической техники и технологии. 2. Дать будущему специалисту знание об устройстве сцены, возможностях ее технического оснащения, эстетических и логистических функциях сценического механооборудования в художественном целом спектакля. 3. Дать будущему специалисту знание о принципах технологии художественного оформления спектакля, составлении технических райдеров при подготовке гастролей, значении и принципах работы художественно-постановочной части театра.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «Сценическая техника и технология» опирается на материал дисциплин «Введение в специальность», «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств». Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Охрана труда и пожарная безопасность в театре», «Театральное здание: строительство, реконструкция, реставрация».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Введение в специальность
2	Информатика
3	Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Театральное здание: строительство, реконструкция, реставрация
2	Охрана труда и пожарная безопасность в театре

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

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
ОПК-6: Способен руководить созданием и реализацией творческого проекта в рамках профессиональных компетенций, объединять работу субъектов творческо-производственного процесса для создания эстетически целостного художественного произведения
ОПК-6.1: Разрабатывает концепцию создания творческого проекта
ОПК-6.2: Оценивает перспективность проектов в сфере исполнительских искусств, предлагаемых участниками творческой группы
ПК-1: Способен формировать и реализовывать маркетинговую стратегию для проектов в области исполнительских искусств, обеспечивая создание и продвижение творческого продукта в различных предлагаемых обстоятельствах (стационар, гастроль, фестиваль)
ПК-1.1: Определяет и обосновывает выбор проекта
ПК-1.2: Прогнозирует перспективы продвижения проекта
ПК-3: Способен рационально организовывать работу всех направлений деятельности организации или проекта в области исполнительских искусств, используя научно обоснованные методы и современные информационные технологии
ПК-3.1: Способствует созданию творческой атмосферы в процессе реализации и продвижения проекта
ПК-3.2: Привлекает специалистов в области сценических и цифровых технологий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	устройство сцены, основы сценической техники и технологии художественного оформления спектакля (концертной программы), а также принципы работы художественно-постановочной части театра.
3.2	Уметь:
3.2.1	использовать знания устройства сцены, основ сценической техники и технологии художественного оформления спектакля (концертной программы), а также принципов работы художественно-постановочной части театра, для осуществления своей профессиональной деятельности.
3.3	Владеть:
3.3.1	использования знания устройства сцены, основ сценической техники и технологии художественного оформления спектакля (концертной программы), а также принципов работы художественно-постановочной части театра, для осуществления своей профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Устройство и оборудование сцены		
1.1	Цели и задачи курса. Сопряженность с другими курсами профессионального цикла подготовки специалиста. Практическое применение в работе продюсера исполнительских искусств. /Лек/	4	2
1.2	Устройство сцены. Части сцены по горизонтальному сечению: пропорции, размеры, назначение. Величина портала как отправная точка в определении размеров сцены. Пространства авансцены, карманов и арьерсцены современного театра. Части сцены по вертикальному членению. Значение расстояния от планшета до колосников. Определение высот карманов и арьерсцены. Расположение выходов со сцены. Значение и варианты расположения выхода для транспортировки декораций в прилегающую территорию. /Лек/	4	4
1.3	Оборудование сцены. Механическое и светотехническое оборудование сцены. Функции сценической техники. Современные варианты технического оснащения современного драматического и оперного театра. /Лек/	4	2
1.4	Вспомогательные оборудование сцены. Галереи сцены. Назначение галерей. Расчет их расположения по высоте сцены. Зависимость ширины галереи от расположения на ней приводных механизмов и местоположения галереи в сценическом пространстве. Устройство галерей. Оградительная техника. Требования к настилу. Переходные мостики: назначение и устройство, распределение по глубине и высоте сцены. Колосники. Назначение колосников. Устройство колосникового настила. Расположение колосниковых элементов по отношению к рампе. Колосники деревянные и металлические. Правила безопасности при работе на колосниках. Портальные кулисы и башни. Портальные кулисы и башни как средство диафрагмирования зеркала сцены. Пределы диафрагмирования. Статичные и подвижные кулисы. Принципиальная конструкция. Портальные башни. Схема установки световой аппаратуры. Внешняя облицовка каркаса башен. Противопожарное оборудование. Огнестойкий занавес: назначение, устройство, система подвески, система безмоторного спуска, сигнализация и правила эксплуатации. Дымовые люки: назначение, место расположения. Системы аварийного освещения. Декорационные сейфы. Классическое устройство сейфа и современная практика театра. Современные способы механизации хранилищ мягких декораций. /Лек/	4	2
1.5	Устройство планшета сцены. Виды планшета: неразборный, разборный и механизированный, сравнительная характеристика каждого вида. Требования к материалу планшетного настила. Значение толщины планшета. Меры, предотвращающие коробление древесины. Принципиальное устройство несущего каркаса сцены. Расстояние между несущими элементами каркаса. Расчетные нагрузки. Конструкция и габариты съемных щитов. Поверхностная обработка настила. /Лек/	4	2

1.6	<p>Нижняя механизация сцены.</p> <p>Подъемно-опускные площадки. Назначение площадок. Мейерхольд о поверхности планшета. Примеры использования подъемников. Определение габаритов площадок. Устройство классического люка-провала. Сценические границы применения. Современные стационарные подъемно-опускные площадки и их основные принципы действия. Электромоторный и гидравлический привод. Подъемники типа «Спиралифт» и «Серапид».</p> <p>Поворотная сцена. Поворотные круги как один из основных видов механического оборудования сцены. Различные модификации поворотных систем, достоинства и недостатки каждой из них. Применение круга в художественных целях, примеры такого использования. Определение диаметра круга. Расположение круга по глубине сцены. Необходимые расстояния между кругом и обрезами рабочих галерей. Виды кругов: дисковые, барабанные и накладные, сравнительные характеристики этих видов, их принципиальное устройство.</p> <p>Накатные площадки. Назначение накатных площадок. Стационарные площадки и сценические фуры. Принципиальная конструкция. Сценические транспортеры. Область применения. Принципиальная конструкция. Мягкие и жесткие покрытия. Система привода. /Лек/</p>	4	2
1.7	<p>Верхняя механизация сцены.</p> <p>Штанкетные подъемы. Назначение штанкетных подъемов, их значение в современном театре. Распределение подъемов по глубине сцены. Нормативная нагрузка и минимальное расстояние между штанкетами. Минимальное количество тросов подвески. Расчетная длина штанкета. Устройство подъема. Штанкеты деревянные, трубчатые, профильные, их достоинства и недостатки. Принципиальное устройство приводов штанкетных подъемов.</p> <p>Точечные подъёмы. Назначение точечных (индивидуальных) подъемов. Принципиальное устройство колосниковых блоков и лебедок и их возможности. Цепные лебедки и область их применения.</p> <p>Софитные подъемы. Назначение софитных устройств. Распределение софитных линий по глубине сцены. Принципиальная конструкция софитных ферм.</p> <p>Полетные устройства. Устройство полета предметов бутафории. Страхочные меры. Полетные устройства для исполнителей. Требования безопасности.</p> <p>Театральный занавес. Основные функции театрального занавеса. Классификация занавесов по способу раскрытия сцены и по назначению. Антрактовый занавес. Конструкция занавеса. Выбор лицевого материала. Антрактовый занавес как символ данного театра. Игровой занавес, его назначение, спектр технологий и материалов для его изготовления. Подъемно-опускной занавес. Схема монтировки. Система направляющих и устройство нижнего штанкета. Занавес криволинейной формы. Раздвижной занавес. Принцип устройства. Тросовые и жесткие дороги. Дороги-раздержки и область их применения. Схема устройства комбинированного занавеса. Устройство итальянского и французского занавеса: особенности кроя. Занавес по типу французской шторы. Эффектные занавесы. Принцип действия светового занавеса. Схема устройства занавесов быстрого действия. Занавесы с поворотными полотнищами. Панорама и горизонт. Назначение панорамы. Применение панорам в музыкальном и драматическом театрах. Принципиальное устройство панорам. Горизонт. Назначение горизонта. Принципиальное устройство горизонта. Определение размеров полотнища. Выбор материала. Правила сшивки полотен. Устройство подъемно-опускных и передвижных горизонтов. /Лек/</p>	4	2
1.8	<p>Система сценического освещения.</p> <p>Основные виды сценического светового оборудования и принципы работы с ним при решении различных художественных задач. /Лек/</p>	4	2
1.9	<p>Выездные занятия на сценических площадках театров Санкт-Петербурга и Москвы /Лек/</p>	4	2
1.10	<p>Самостоятельная работа /Ср/</p>	4	8
Раздел 2. Технология художественного оформления спектакля			
2.1	<p>Виды декорационного оформления и основные принципы театральной технологии</p> <p>Жесткие декорации. Мягкие декорации. Понятие игровой декорации. Основные материалы для изготовления декораций. Классические приемы и нестандартные конструкции. Особенности эксплуатации и транспортировки декорационного оформления и их влияние на технологию. /Лек/</p>	4	3

2.2	<p>Жесткие декорации. Павильонные декорации. Основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки. Двери, окна, потолки: конструкции подвесов, особенности монтажа и демонтажа. Декорационные станки. Основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки. Щитовой настил. Станки разборные, складные и модульные. Пандусы, консоли и криволинейные станки. Правила техники безопасности и особенности монтажа и демонтажа. Принципы расчета декорации под нагрузку. Лестницы, перила и балюстрады. Основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки. Лестницы приставные, накладные, винтовые, полувинтовые. Правила техники безопасности и особенности монтажа и демонтажа. Принципы проектирования и расчета декорации под нагрузку. Сценические фурки. Основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки. Возможности современных фурок как художественный материал для широкой реализации творческих замыслов. Правила техники безопасности и особенности монтажа и демонтажа. Объемно-каркасные декорации. Основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки. Колонны, деревья, карнизы, особенности крепления, основные принципы проектирования и расчета. Правила техники безопасности и особенности монтажа и демонтажа. /Лек/</p>	4	3
2.3	<p>Мягкие декорации. Одежда сцены. Живописные декорации. Ажурные декорации на тюле и сетке. Половики. Основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки. Противопожарная пропитка. Правила техники безопасности. /Лек/</p>	4	3
2.4	<p>Театральная бутафория и мебель. Основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки. Осветительная бутафория, правила техники безопасности. /Лек/</p>	4	3
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	4	2
Раздел 3. Работа художественно-постановочной части театра			
3.1	<p>Место художественно-постановочной части в организационной структуре театра. Схема подчиненности. Руководство ХПЧ – технический директор, заведующий ХПЧ, заведующий производством. /Лек/</p>	4	4
3.2	<p>Цеха художественно-постановочной части. Деление на эксплуатационные и производственные цеха (службы). Эксплуатационные и производственные задачи. Эксплуатационные цеха: монтировочный, осветительский, звукоцех, мебельно-реквизиторский, костюмерный, гримерный. Структура и обязанности каждого цеха. Производственные цеха: столярный, слесарный, бутафорский, живописный, пошивочный. Структура и обязанности каждого цеха. /Лек/</p>	4	3
3.3	<p>Художественно-постановочная часть в процессе выпуска новой постановки. Алгоритм действий. Приемка макета. Составление смет. Конструктивные чертежи. Производство художественного оформления. Сдача оформления. Паспорт спектакля. /Лек/</p>	4	3
3.4	<p>Текущая эксплуатация спектаклей. График работ. Порядок взаимодействия сценических служб. /Лек/</p>	4	4
3.5	<p>Художественно-постановочная часть в процессе организации гастролей. Технический райдер. /Лек/</p>	4	4
3.6	<p>Заключительное занятие. Значение художественно-постановочной части в современном театре. Перспективы развития сценической техники и технологии. /Лек/</p>	4	2
3.7	Самостоятельная работа /Ср/	4	1
3.8	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	4	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Общее устройство и пропорции сценической коробки.
2. Устройство и назначение галерей сцены, колосников, порталных кулис и башен, противопожарного оборудования сцены, декорационных сейфов.
3. Устройство планшета сцены.
4. Подъемно-опускные площадки: виды, устройство и назначение.
5. Поворотная сцена: виды, устройство и назначение.
6. Накатные площадки, сценические транспортеры и фурки: виды, устройство и назначение.
7. Штанкетные, точечные и софитные подъемы: виды, устройство и назначение.
8. Театральный занавес: виды, устройство и назначение.
9. Система сценического освещения: виды освещения, основные типы осветительных приборов.
10. Павильонные декорации: основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки.
11. Декорационные станки: виды, основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки, принципы проектирования и расчета декорации под нагрузку.
12. Лестницы, перила и балюстрады: виды, основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки, принципы проектирования и расчета декорации под нагрузку.
13. Объемно-каркасные декорации: виды, основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки.
14. Мягкие декорации: виды, основные принципы, технологии и материалы изготовления, противопожарная пропитка.
15. Театральная бутафория и мебель: виды, основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки.
16. Структура и обязанности эксплуатационных цехов ХПЧ.
17. Структура и обязанности производственных цехов ХПЧ.
18. Художественно-постановочная часть и выпуск новой постановки.
19. Художественно-постановочная часть и текущая эксплуатация спектаклей.
20. Художественно-постановочная часть и организация гастролей.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Базанов, В. В. Технология сцены / В. В. Базанов. — М. : Импульс-свет, 2005. — 391 с.
2. Рывин, В. Я. Конструирование и расчет театральных декораций : Учеб. пособие. / В. Я. Рывин. — Л. : ЛГИТМИК, 1982. — 158 с.

Дополнительная литература:

1. Базанов, В.В. Охрана труда в театрально-зрелищных предприятиях / В. В. Базанов. — СПб. : Культ-Информ-Пресс, 2005.
2. Правила охраны труда в театрах и концертных залах (утверждены и введены в действие приказом Минкультуры России от 06.01.1998 № 2).

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 28.09.2023).
2. Библиотека «Шоу Консалтинг». [Электронный ресурс]. URL: <http://lib.showconsulting.ru/> (дата обращения: 28.09.2023).
3. Официальные сайты театров и концертных залов Санкт-Петербурга и Москвы.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Сценическая техника и технология» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению наглядного иллюстративного материала, а также доступной информации о деятельности театров Санкт-Петербурга и других городов.

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Охрана труда и пожарная безопасность в театре

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 7
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	6	
часов на контроль	36	

Программу составил(и):

б/с, профессор Разумов Владимир Николаевич

Рабочая программа дисциплины

Охрана труда и пожарная безопасность в театре

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель данной дисциплины – подготовить будущих специалистов – продюсеров исполнительских искусств – к решению практических задач в области обеспечения охраны труда, техники и пожарной безопасности в театре, концертном зале или иной организации исполнительских искусств.
2	Задачи: ознакомить будущих специалистов с действующими нормативами в сфере охраны труда, техники и пожарной безопасности в театре, концертном зале или иной организации исполнительских искусств; подвести теоретическую и эмпирическую базы под нормативно-правовые акты в указанной сфере.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
В профессиональном цикле подготовки «Охрана труда» опирается на изучение таких дисциплин как «Сценическая техника и технология», «Театральное здание и его эксплуатация», непосредственно связана с «Управлением персоналом» и «Безопасностью жизнедеятельности».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Безопасность жизнедеятельности
2	Сценическая техника и технология
3	Театральное здание и его эксплуатация
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Управление персоналом
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов	
УК-8.1: Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения)	
УК-8.2: Понимает как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения)	
УК-8.3: Демонстрирует приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте	
ОПК-6: Способен руководить созданием и реализацией творческого проекта в рамках профессиональных компетенций, объединять работу субъектов творческо-производственного процесса для создания эстетически целостного художественного произведения	
ОПК-6.1: Разрабатывает концепцию создания творческого проекта	
ОПК-6.2: Оценивает перспективность проектов в сфере исполнительских искусств, предлагаемых участниками творческой группы	
ПК-3: Способен рационально организовывать работу всех направлений деятельности организации или проекта в области исполнительских искусств, используя научно обоснованные методы и современные информационные технологии	
ПК-3.1: Способствует созданию творческой атмосферы в процессе реализации и продвижения проекта	
ПК-3.2: Привлекает специалистов в области сценических и цифровых технологий	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	Перечень нормативно-правовых актов РФ, регулирующих деятельность театров в области обеспечения пожарной безопасности и охраны труда.
3.2	Уметь:
3.2.1	Применять знания нормативно-правовых актов РФ, регулирующих деятельность театров в области обеспечения пожарной безопасности и охраны труда, в своей профессиональной деятельности.
3.3	Владеть:
3.3.1	Применения знаний нормативно-правовых актов РФ, регулирующих деятельность театров в области обеспечения пожарной безопасности и охраны труда, в своей профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Организационные мероприятия по обеспечению охраны труда и пожарной безопасности в театрах		
1.1	Цели и задачи курса. Сопряженность с другими курсами профессионального цикла подготовки специалиста. Практическое применение в работе продюсера исполнительских искусств. /Лек/	7	1
1.2	Ответственность руководящего состава за обеспечение охраны труда и пожарной безопасности. Практика административных и уголовных судопроизводств по данным вопросам. /Лек/	7	1
1.3	Организация работы служб охраны труда и пожарной безопасности в театрах. Кадровое, информационно-методическое, материально-техническое и иные виды обеспечения. Организация работы пожарно-технической комиссии. /Лек/	7	1
1.4	Профилактические мероприятия по охране труда и пожарной безопасности: график и методика проведения. Цель вводного инструктажа для поступающего на работу сотрудника. Плановые и внеплановые инструктажи по охране труда и пожарной безопасности: порядок проведения и оформления. Работа служб охраны труда и пожарной безопасности в режиме проката репертуара. /Лек/	7	1
1.5	Работа служб охраны труда и пожарной безопасности в период выпуска новой постановки. Приемка макета. Рассмотрение и согласование проектных документов. Контроль за безопасным ведением работ по производству оформления. Контроль за соответствием применяемых материалов утвержденным проектным документам. Взаимодействие со сценическими службами в период монтажа оформления на площадке. Паспорт спектакля. /Лек/	7	1
1.6	Органы исполнительной власти Российской Федерации в области охраны труда и пожарной безопасности. Федеральная инспекция труда (Рострудинспекция) при Министерстве труда и социальной защиты РФ. Федеральный государственный пожарный надзор МЧС РФ. Ростехнадзор. Основные виды деятельности, взаимодействие с театрами. /Лек/	7	1
1.7	Самостоятельная работа /Ср/	7	2
	Раздел 2. Теория и практика охраны труда в театрах		
2.1	«Правила охраны труда в театрах и концертных залах» (1998-01-12). Назначение документа, структура. Разделение ответственности по обеспечению охраны труда между структурными подразделениями театра. /Лек/	7	1
2.2	Требования к производственному персоналу. Специализированные медицинские осмотры. Группы по электробезопасности. /Лек/	7	1
2.3	Требования к шумо- и виброизоляции. Шумо- и вибропоглощающие устройства и их эксплуатация. /Лек/	7	1
2.4	Требования безопасности к территориям и зданиям. /Лек/	7	1
2.5	Требования безопасности при проектировании и эксплуатации зрительского комплекса. Размещение мест в зрительном зале. Нормы к входам и выходам из зрительного зала. Температурные нормы. График уборки. Требования к путям эвакуации. Требования к санитарным узлам. Кабинет дежурного врача. /Лек/	7	1
2.6	Требования к артистическому и репетиционному комплексам. /Лек/	7	1
2.7	Требования безопасности к сценическому комплексу. Температурные нормы. Требования к качеству планшета. Коэффициенты нагрузки планшета. Требования безопасности к работе на колосниках. Коэффициенты нагрузки колосников. Требования безопасности к трюмам. Требования безопасности к галереям и переходным мостикам. /Лек/	7	1
2.8	Требования безопасности к электротехническому комплексу. Осветительские ложи, светоаппаратная, тиристорная света. /Лек/	7	1
2.9	Требования безопасности к производственным мастерским: живописно- декорационная мастерская, столярная мастерская, бутафорская мастерская, слесарная мастерская, гримерная мастерская, постирочная, пропиточная, красильная, пошивочная, драпировочная, гладильная, /Лек/	7	1

2.10	Правила эксплуатации сценических механизмов. Испытания сценических подъемов и полетных устройств. Подготовка актеров к сценам с использованием подъемно-опускных и полетных устройств. Требования к канатам, карабинам и кольцам. Требования к сценическим подъемам. Минимальные запасы прочности. Требования безопасности к электроприводам. Материал зубчатых колес лебедок в зависимости от привода. Требования к устройству противопожарного занавеса. Требования к софитным подъемам. Требования к сценическим устройствам планшета. Поворотные круги и кольцо. Передвижные фурки. Подъемно-опускные площадки. Сейфы. Транспортеры. /Лек/	7	1
2.11	Требования безопасности при эксплуатации электротехнических устройств. Электроснабжение аварийных устройств. Управление системами рабочего и аварийного освещения. Размещение электроподключений для переносного осветительного оборудования. Требования к электропроводке на сцене. Измерение сопротивления изоляции, полного сопротивления петли «фаза-нуль». График планово-предупредительных работ (ППР). Требования безопасности при эксплуатации лазерных светоэффектных установок. /Лек/	7	1
2.12	Требования безопасности к постановочным устройствам и деталям оформления. Станки: нормативная нагрузка, коэффициент устойчивости, перила. Лестницы: ступень, подступенок, перила. Круги накладные: нагрузка, коэффициент перегрузки, требования к приводу. Фурки: нагрузка, коэффициент перегрузки, требования к приводу. Транспортеры: нагрузка, требования к приводу, специальные требования безопасности. Объемные и мягкие декорации: расчет нагрузки, чистовая обработка материалов, эргономика переноса и монтажа, крепежные приспособления. Мебель, реквизит, бутафория: специальные требования к монтажу, санитарно-эпидемиологические требования. Требования к бутафорскому оружию: учет, хранение, регламент использования. Гриммерные и постижерные изделия: требования безопасности. Санитарно-эпидемиологические и противопожарные требования к костюмам. /Лек/	7	1
2.13	Специальные разделы Правил. Требования безопасности при постановке батальных сцен. Требования безопасности при устройстве фейерверков. Требования безопасности при участии в спектаклях животных. Требования безопасности при производстве декорационного оформления. Хранение лакокрасочных материалов. Производство и использование клея. Требования к техническому состоянию рабочих инструментов. Санитарно-эпидемиологические требования. Антисептическая и огнезащитная обработка древесины. Медицинские требования к работникам, занятым в химической обработке древесины. Сварочные работы: требования безопасности. /Лек/	7	1
2.14	Самостоятельная работа /Ср/	7	2
	Раздел 3. Противопожарное законодательство в Российской Федерации. История театральных пожаров		
3.1	Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность театров в области обеспечения пожарной безопасности. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Общие сведения о документе, его назначение и применимость. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Общие сведения о документе, его назначение и применимость. «Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации» (шифр ВППБ 13- 01-94) – основной инструктирующий документ по обеспечению пожарной безопасности в театре. Назначение документа, структура. Общие положения. /Лек/	7	1
3.2	Исторический экскурс: пожары в театрах от средневековья до современности. Описания театральных пожаров Густава Эффенбергера «Вселенная в огне». Статистика театральных пожаров. Пожар 1668 года в Копенгагене. Пожар 1876 года в театре Броклона в Нью-Йорке. Пожар 1881 года в «Ринг-театре» в Вене. Применение первого противопожарного занавеса в театре «Одеон» в 1826 году. Пожар 1903 года в театре «Ирокез» в Чикаго. Пожар 1928 года в театре «Новедадес» в Мадриде. Пожар 1960 года в цирке г. Нитерой (Бразилия). Пожар 1811 года в театре Кушелева (СПб). Пожар 1890 года в Большом театре (СПб). Пожар 1917 года в театре Незлобина (Москва). Реакция театральной общественности – К.С. Станиславский. Исторический опыт классификации причин возникновения пожара. /Лек/	7	1
3.3	Разделение ответственности по обеспечению противопожарного режима между руководством театра. Обязанности по обеспечению пожарной безопасности директора, главного администратора, главного инженера, заведующего художественно-постановочной частью, заведующего электроосветительским цехом. /Лек/	7	1
3.4	Основные требования пожарной безопасности в театрах (раздел 2 Правил). /Лек/	7	1

3.5	Требования безопасности к путям эвакуации (раздел 3 Правил). /Лек/	7	1
3.6	Требования безопасности к электрооборудованию (раздел 4 Правил). /Лек/	7	1
3.7	Требования безопасности при проведении Новогодних праздников (раздел 8 Правил). /Лек/	7	1
3.8	Самостоятельная работа /Ср/	7	2
Раздел 4. Практика обеспечения пожарной безопасности в театрах			
4.1	Противопожарная техника сцены: стационарные и мобильные устройства. Огнетушители различных типов. Пожарные краны. Стационарная противопожарная техника сценической коробки и производственных помещений (противопожарный занавес, дренажная и спринклерная системы). Системы газового пожаротушения и их применимость в различных помещениях театра. /Лек/	7	1
4.2	Огнезащитная обработка конструкций. Химические составы и методы огнезащитной обработки декораций, бутафории, стационарных конструкций сценической коробки. /Лек/	7	1
4.3	Отработка действий персонала при возникновении пожара. Классификация пожаров по очагу возгорания, типу горения, вариантам использования стационарной противопожарной техники. /Лек/	7	1
4.4	Заключительное занятие. Значение охраны труда и пожарной безопасности для нормального функционирования организации исполнительских искусств. /Лек/	7	1
4.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	7	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену:

1. Ответственность руководящего состава за обеспечение охраны труда и пожарной безопасности.
2. Профилактические мероприятия по охране труда и пожарной безопасности.
3. Участие служб охраны труда и пожарной безопасности в процессе создания новой постановки.
4. Квалификационные и медицинские требования к производственному персоналу театра.
5. Санитарно-гигиенические требования к помещениям театра.
6. Требования безопасности к сценическому комплексу.
7. Правила эксплуатации сценических механизмов: верхняя механизация сцены.
8. Правила эксплуатации сценических механизмов: нижняя механизация сцены.
9. Требования безопасности при эксплуатации электротехнических устройств.
10. Требования безопасности к постановочным устройствам и деталям оформления.
11. Исторические аспекты развития пожарной безопасности в театрах.
12. Требования пожарной безопасности к устройству театральных зданий.
13. Противопожарная техника сцены: стационарные и мобильные устройства.
14. Химические составы и методы огнезащитной обработки декораций, бутафории, стационарных конструкций сценической коробки.

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:

1. Ответственность руководящего состава за обеспечение охраны труда и пожарной безопасности.
2. Организация работы служб охраны труда и пожарной безопасности в театрах. Профилактические мероприятия. Государственное регулирование безопасности труда.
3. Требования безопасности при проектировании и эксплуатации зрительского комплекса.
4. Электробезопасность.
5. Требования безопасности к сценическому комплексу.
6. Правила эксплуатации подъемных механизмов.
7. Правила эксплуатации устройств планшета.
8. Требования безопасности к деталям оформления.
9. Специальные нормы охраны труда.
10. Законодательство в области пожарной безопасности.
11. Специальные требования пожарной безопасности.
12. Противопожарная техника и инвентарь. Противопожарные мероприятия.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

Учебная литература:

1. Базанов В. В. Технология сцены / В. В. Базанов. — М. : Импульс-свет, 2005. — 391 с.
2. Базанов, В. В. Охрана труда в театрально-зрелищных предприятиях / В. В. Базанов. — СПб. : Культ-Информ-Пресс, 2005. Нормативные правовые акты (доступны в некоммерческой Интернет-версии «Консультант Плюс»):
 1. Конституция Российской Федерации.
 2. Трудовой кодекс Российской Федерации.
 3. Правила охраны труда в театрах и концертных залах (утверждены и введены в действие приказом Минкультуры России от 06.01.1998 № 2).
 4. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390).
 5. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Дополнительная литература:

1. Савельев, П. С. Пожары-катастрофы. - 2-е изд., перераб. и доп. / П.С. Савельев. — М. : Стройиздат, 1994. — 431 с.
2. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации : ВППБ 13-01-94 : [Введ. в действие 01.01.95] / М-во культуры Рос. Федерации, Респ. инспекция по охране труда. — Н. Новгород : ГИПП "Нижполиграф", 1995. — 38 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
2. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gosmintrud.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
3. Официальный сайт Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mchs.gov.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
4. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
5. Информационный портал «Охрана труда. Техника безопасности». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tehbez.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
6. Информационный портал «Охрана труда в России». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ohranatruda.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
7. Библиотека «Шоу Консалтинг». [Электронный ресурс]. URL: <http://lib.showconsulting.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.
- В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Темы для докладов:

1. Система государственного регулирования безопасности труда в Российской Федерации.
2. Проблемы обеспечения охраны труда в театрах и концертных залах Санкт-Петербурга.
3. Энергоназор. Квалификационные группы по электробезопасности.
4. Деятельность Государственного пожарного надзора МЧС РФ. Принципы взаимодействия с театрами.
5. Случаи пожаров в российских театрах.
6. Современные технические средства противопожарной сигнализации.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Охрана труда и пожарная безопасность в театре» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников нормативных материалов – законов, приказов, правил, инструкций.

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Театр и театральная педагогика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **1,5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	54	Виды контроля в семестрах: зачет 1 контрольная работа 1
в том числе:		
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	15	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

канд. иск., зав. кафедрой, профессор Сундстрем Лев Геннадьевич

Рабочая программа дисциплины

Театр и театральная педагогика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Целью преподавания дисциплины «Театральная педагогика» является формирование теоретических знаний и практических умений студентов (будущих педагогов) в организации театральной деятельности учащихся (в форме внеурочных занятий, а также в виде приёмов театрализации в урочных формах обучения) как метода повышения уровня эффективности образовательного и воспитательного педагогического воздействия в школе.
2	Задачи курса: <ul style="list-style-type: none"> - познакомить студентов с методами театральной педагогики (с приёмами актёрской психотехники, с техническими приёмами сценической речи; с основными законами режиссёрского, ораторского искусства) применительно к обучению и воспитанию в высшей школе; - научить студентов применять сценические средства выразительности и театрализации в педагогической практике; - сформировать умения, навыки использования методов театральной педагогики для обучения и воспитания в высшей школе; - раскрыть образовательные, развивающие, воспитательные возможности организации театральной деятельности детей в школе; - способствовать формированию умений планирования, разработки, реализации уроков и занятий с включением приёмов театрализации; - проинформировать о развитии театральной педагогики в России и за рубежом; - сформировать намерение студентов активно проявлять креативность в поиске и освоении наиболее эффективных методов педагогической работы, постоянно стремиться к повышению уровня собственной компетентности, проф. квалификации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	Б1.О
<p>Дисциплина «Театр и театральная педагогика» предполагает погружение студентов с первого дня обучения в контекст основной деятельности Российского государственного института сценических искусств, обеспечивающего подготовку творческих кадров по всем театральным направлениям и специальностям.</p> <p>Знания и умения, полученные в этом курсе, в дальнейшем будут напрямую использоваться в таких дисциплинах, как «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств», «Педагогика высшей школы», «Пьеса, спектакль, репертуар», в учебной и производственных практиках, а также во внеаудиторной работе при посещении спектаклей Учебного театра, публичных экзаменов и зачетов по профилирующим дисциплинам специальностей «Актёрское искусство» и «Режиссура театра», выставок студентов и выпускников факультета сценографии и театральной технологии, аспирантских конференций и других мероприятий художественно-творческого и научно-практического характера, проводимых Российским государственным институтом сценических искусств и Союзом театральных деятелей Российской Федерации.</p>	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Философия
2	Русский язык и культура речи
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств
2	Психология и педагогика
3	Пьеса, спектакль, репертуар - семинар
4	Творческо-производственная практика
5	Производственно-экономическая практика
6	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
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	
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	
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	
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 личного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки
ОПК-2: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.1: Ориентируется в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.2: При реализации профессиональных задач учитывает проблему сохранения культурного наследия
ОПК-2.3: Организует профессиональную деятельность с учетом требований государственной культурной политики
ПК-5: Способен вести исследовательскую и учебно-педагогическую работу по направлениям истории, теории и практики сферы исполнительских искусств
ПК-5.1: Ведёт исследования, обеспечивающие эффективную реализацию проекта и деятельности организации исполнительских искусств в целом
ПК-5.2: Ведёт педагогическую работу в организациях высшего образования в целях подготовки квалифицированных кадров для управления творческими проектами

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 – природу театрального искусства, механизмы ее реализации;
3.1.2 – исторические предпосылки возникновения театрального образования;
3.1.3 – механизмы взаимодействия драматурга, режиссера, актеров, художника, композитора и других создателей спектакля;
3.1.4 – уровни профессионального образования специалистов театральных профессий;
3.1.5 – требования, предъявляемые к специалистам различных театральных профессий в организациях исполнительских искусств, концертных организациях;
3.2 Уметь:
3.2.1 – использовать свои способности и приобретенные знания для принятия оптимальных решений в профессиональной деятельности;
3.2.2 – опираясь на полученные знания и практический опыт устанавливать контакты с постановщиками спектаклей и иных представлений;
3.3 Владеть:
3.3.1 – приемами самооценки в целях организации непрерывного образования, как собственного, так и членов группы, осуществляющей проект;
3.3.2 – приемами анализа литературно-драматических и иных произведений искусства, используемых в организациях исполнительских искусств;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Виды театрального искусства и направления (специальности) театральных образовательных программ		
1.1	Сценические искусства. Взаимосвязь между театральной школой и профессиональной деятельностью /Лек/	1	1
1.2	Образовательные программы сферы искусства среднего профессионального образования и высшего образования /Лек/	1	1
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	8
	Раздел 2. Практическая реализация театральных образовательных программ		
2.1	Специальность «Актерское искусство» /Лек/	1	12
2.2	Специальность «Режиссура театра» /Лек/	1	6
2.3	Специальность «Сценография» /Лек/	1	4
2.4	Направление подготовки «Технология художественного оформления спектакля» (бакалавриат) /Лек/	1	2
2.5	Направление подготовки «Театроведение» (бакалавриат) /Лек/	1	2
2.6	Магистерская подготовка по направлению «Театральное искусство» /Лек/	1	2
2.7	Самостоятельная работа /Ср/	1	7
2.8	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
<p>Вопросы к зачету:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Синтетическая и коллективная природа театрального творчества. 2. Виды театров и требования к творческим работникам по уровню образования. 3. Уровни профессионального образования, перечни направлений и специальностей, аспирантская подготовка в сфере культуры и искусства 4. Свойства личности и профессиональные качества артиста драматического театра и кино. 5. Педагогическая стратегия обучения студентов дисциплине «Актерское мастерство» 6. Творческое взаимодействие с режиссером, художником, композитором и другими членами творческой бригады в процессе создания спектакля 7. Понятие об актерском этюде как о «кусочке жизни». 8. Свойства личности и профессиональные качества режиссера драматического театра. Композиционная, интегрирующая природа режиссерского искусства. 9. Художественные компоненты спектакля. Периоды создания сценического произведения. 10. Драматургическое произведение как основа спектакля. 11. Педагогическая стратегия обучения студентов дисциплине «Режиссура и актерское мастерство». 12. Подготовительный этап работы режиссера над спектаклем. 13. Распределение ролей. Формирование творческого коллектива. Понятие ансамбля. 14. Пластическое решение спектакля. 15. Свойства личности и профессиональные качества театрального художника. 16. Природа театрально-декорационного искусства. 17. Педагогическая стратегия обучения студентов дисциплинам «Рисунок», «Живопись», «Сценографическая композиция», «Композиция сценического костюма». 18. Цель и функции театрального макета. Взаимосвязь объемной подачи сценографического материала и технологии реализации 19. Роль художника-постановщика в процессе работы над выпуском спектакля. 20. Художник-технолог как специалист, обеспечивающий воплощение художественного замысла спектакля: свойства его личности и профессиональные качества. 21. Создание проектной технической документации, необходимой для работы производственных мастерских. 22. Приемка художественного оформления. Паспорт спектакля. 23. Свойства личности и профессиональные качества театроведа. 24. Педагогическая стратегия обучения студентов-театроведов как будущих исследователей театра и театральных критиков. 25. Магистерская подготовка по направлению «Театральное искусство».

5.2. Темы письменных работ

см. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрена контрольная работа, которая является одним из основных элементов текущего контроля, наряду с проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

Для получения зачета на промежуточной аттестации студент должен выполнить контрольную работу в полном соответствии с заданием и показать знания по вопросам к зачету, приведенным в фонде оценочных средств.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства : Страницы истории. 1779-2009. – Санкт-Петербург : Типография «Береста», 2009. – 312 с.
2. Официальный сайт Российского государственного института сценических искусств. – URL: <http://www.rgisi.ru> (дата обращения: 14.05.2023).

Дополнительная литература:

1. Акимов, Н. П. Театральное наследие / Под ред. С. Л. Цимбала. Сост. и комм. В. М. Миронова. В 2 кн. – Ленинград : Искусство, 1978. – Кн. 1. Об искусстве театра. Театральный художник. – 295 с.; кн. 2. О режиссуре. Режиссерские экспликации и заметки. – 287 с.
2. Базанов, В. В. Технология сцены. – Москва : Импульс-свет, 2005. – 391 с.
3. Введение в театроведение / Сост. и отв. ред. Ю. М. Барбой. – Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2011. – 366 с.
4. Георгий Товстоногов. Собирательный портрет : Воспоминания : Публикации : Письма / Сост. Е. И. Горфункель, И. Н. Шимбаревич. – Санкт-Петербург : Балтийские сезоны, 2006. – 528 с.
5. Георгий Товстоногов репетирует и учит : Литературная запись С. М. Лосева. – Санкт-Петербург : Балтийские сезоны, 2007. – 608 с.
6. Грачева, Л. В. Тренинг внутренней свободы : Актуализация творческого потенциала. – Санкт-Петербург : Речь, 2005. – 60 с.
7. Додин, Л. А. Путешествие без конца. Диалоги с миром. – Санкт-Петербург : Балтийские сезоны, 2009. – 432 с.
8. Кочергин, Э. С. Категории композиции. Категории цвета. Практические исследования основных понятий : Учебное пособие. – Санкт-Петербург : Вита Нова : РГИСИ, 2016. – 160 с.
9. Михаил Михайлович Королев – режиссер, педагог, теоретик театра кукол : Сб. ст. / Рос. гос. ин-т сцен. искусств ; [ред.-сост. Н. П. Наумов]. – Санкт-Петербург : РГИСИ, 2016. – 464 с.
10. Режиссерская школа Сулимова : к 100-летию Мара Владимировича Сулимова : сб. ст. / Санкт-Петербургская гос. акад. театрального искусства ; [авт.-сост. С. Д. Черкасский]. – Санкт-Петербург : СПбГАТИ : Чистый лист, 2013. – 554 с.
11. Сулимов, М. В. Посвящение в режиссуру / Вступит. ст. С. Д. Черкасского. – Санкт-Петербург : СПбГУ, 2004. – 575 с.
12. Театральный педагог Аркадий Кацман / [сост. Н. А. Колотова]. – СПб. : Петербургский театральный журнал, 2015. – 351 с.
13. Товстоногов, Г. А. Беседы о профессии : стенограммы лекций на I-III курсе режиссеров драматического театра, 1982- 1985 годы / Г. А. Товстоногов, А. И. Кацман ; [сост. Л. В. Грачева] ; Санкт-Петербургская гос. акад. театрального искусства. – Санкт-Петербург : СПбГАТИ : Чистый лист, 2015. – 557 с.
14. Учителя : к 75-летию театроведческого факультета Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства / С.-Петерб. гос. акад. театр. искусства, Петерб. театр. журн. ; [сост.: М. Ю. Дмитриевская, Е. Э. Тропп]. – Санкт-Петербург : Петербургский театральный журнал, 2014. – 479 с.
15. Школа Бориса Зона. Уроки актерского мастерства и режиссуры / Составитель В. Львов. – Санкт-Петербург : Сеанс, 2011. – 608 с.
16. Фильштинский В. М. Открытая педагогика. – Санкт-Петербург : Балтийские сезоны, 2006. – 214 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля):

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL: <https://culture.gov.ru> (дата обращения: 14.05.2023).
2. Театральная педагогика. – URL: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/stati/teatralnaya-pedagogika> (дата обращения: 14.05.2023).
3. Театральная библиотека Сергеева. – URL: <http://teatr-lib.ru> (дата обращения: 14.05.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение контрольной работы и домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- Задание на выполнение контрольной работы и методические указания по её выполнению»
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- выборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является самостоятельный просмотр спектаклей различных курсов в Учебном театре, а также посещение занятий студентов разных театральных специальностей и обсуждение просмотренного в процессе выполнения контрольных работ.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Основы педагогики высшей школы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах: зачет 9 курсовой проект 9
в том числе:		
аудиторные занятия	44	
самостоятельная часов на контроль	19 9	

Программу составил(и):

канд. искусствоведения, зав. кафедрой, проф. Сундстрем Лев Геннадьевич

Рабочая программа дисциплины

Основы педагогики высшей школы

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель дисциплины «Основы педагогики высшей школы» – ознакомить студентов с системой высшего образования в России, дать им представление о методах преподавания, видах занятий в вузе, подготовить их к самостоятельной педагогической деятельности в части разработки учебно-методических материалов и непосредственно преподавания.
2	Освоение курса «Основы педагогики высшей школы» должно дать возможность выпускнику начать самостоятельную педагогическую деятельность, в первую очередь, по дисциплинам, изученным им при получении высшего образования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
В процессе освоения курса «Основы педагогики высшей школы» студенты опираются на знания, полученные ими при изучении дисциплины «Психология и педагогика» и большинства курсов, непосредственно связанных с приобретаемой профессией.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Психология и педагогика
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

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-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
УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон
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
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
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
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
ОПК-2: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.1: Ориентируется в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.2: При реализации профессиональных задач учитывает проблему сохранения культурного наследия
ОПК-2.3: Организует профессиональную деятельность с учетом требований государственной культурной политики
ПК-5: Способен вести исследовательскую и учебно-педагогическую работу по направлениям истории, теории и практики сферы исполнительских искусств
ПК-5.1: Ведёт исследования, обеспечивающие эффективную реализацию проекта и деятельности организации исполнительских искусств в целом

ПК-5.2: Ведёт педагогическую работу в организациях высшего образования в целях подготовки квалифицированных кадров для управления творческими проектами

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	– этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде;
3.1.2	– специфику педагогической работы в образовательных организациях в сфере искусств;
3.1.3	– основы разработки рабочего учебного плана одной из специальностей (направлений) сферы искусства на основании соответствующего ФГОС и примерного учебного плана; рабочей программы и методических материалов по одной из дисциплин рабочего учебного плана;
3.1.4	– различные формы контроля и аттестации обучающихся в высшей школе (текущей, промежуточной и итоговой);
3.2	Уметь:
3.2.1	– использовать свои способности и приобретенные знания для принятия оптимальных решений в профессиональной деятельности;
3.2.2	– вести исследовательскую работу, связанную с историей театрального дела в России или в зарубежных странах, и в современных проблемах организации деятельности организаций исполнительских искусств;
3.2.3	– свободно ориентироваться в законодательстве об образовании;
3.2.4	– разрабатывать рабочий учебный план одной из специальностей (направлений) сферы искусства на основании соответствующего ФГОС и примерного учебного плана; рабочую программу и методические материалы по одной из дисциплин рабочего учебного плана;
3.2.5	– выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к своему прошлому;
3.3	Владеть:
3.3.1	– приемами самооценки в целях организации непрерывного образования, как собственного, так и членов группы, осуществляющей проект;
3.3.2	– приемами педагогики как в ведении лекционных или семинарских занятий, так и в учебно-методической работе;
3.3.3	– системой знаний по методике преподавания;
3.3.4	– методами преподавания продюсерства исполнительских искусств;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Система образования и образовательные программы		
1.1	Введение /Лек/	9	1
1.2	Развитие системы образования в России в 1990-е – 2010-е годы /Лек/	9	1
1.3	Система образования в Российской Федерации в настоящее время /Лек/	9	1
1.4	Перечни направлений и специальностей высшего образования и образовательные стандарты /Лек/	9	1
1.5	Образовательная программа /Лек/	9	8
1.6	Самостоятельная работа /Ср/	9	12
	Раздел 2. Формы проведения занятий в высшей школе		
2.1	Формы проведения занятий в высшей школе /Лек/	9	12
2.2	Учебно-методическая работа /Лек/	9	8
2.3	Контроль качества освоения образовательной программы /Лек/	9	10
2.4	Воспитательная работа со студентами /Лек/	9	2
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	9	7
2.6	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	9	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

не предусмотрены

5.2. Темы письменных работ

см. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами курсового проекта, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Курсовой проект выполняется в IX семестре студентами дневной формы обучения и в X семестре студентами заочной формы обучения. Курсовой проект по дисциплине «Основы педагогики высшей школы» предназначен для закрепления знаний и приобретения первичных навыков по темам «Образовательная программа» и «Формы проведения занятий в высшей школе». Пояснения и задания на выполнение курсового проекта даны в методических рекомендациях.

Промежуточная аттестация дисциплине проводится в форме зачета.

Для получения зачета на промежуточной аттестации студент должен выполнить на положительную оценку курсовой проект и показать знания по вопросам к зачету, приведенным в фонде оценочных средств. Критерии оценивания курсового проекта приведены в Задании по курсовому проекту и методических указаниях по его выполнению. При проведении зачета студент должен показать удовлетворительные знания по любому из вопросов, приведенных в фонде оценочных средств.

Для получения зачета студент должен:

- 1) представить для рассмотрения на семинарских занятиях собственную разработку методического материала по одному из прослушанных им курсов по собственному выбору, согласованному с преподавателем;
- 2) сделать в семинарском занятии доклад в форме лекции-беседы или лекции-диспута по дисциплине (разделу, теме), согласованной с преподавателем;
- 3) быть готовым к устному ответу по любому из следующих вопросов:
 - развитие законодательства об образовании в Российской Федерации (1992 – 2012 гг.);
 - Болонский процесс и его влияние на формирование системы высшего образования в Российской Федерации;
 - Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы, одобренная распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2008 г. N 1244-р;
 - система образования, определенная Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
 - отражение в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» специфики образования в сфере искусства (ст. 83);
 - Государственные образовательные стандарты в области высшего образования (три поколения – 1996, 2003, 2010 гг.), перечни направлений и специальностей высшего образования;
 - основные образовательные программы, порядок их разработки с учетом компетенций, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами по направлениям (специальностям) высшего образования; примерные основные образовательные программы;
 - рабочий учебный план как важнейший элемент образовательной программы;
 - особенности календарных учебных графиков программ подготовки бакалавров и специалистов;
 - структура рабочих программ учебных дисциплин, учебных, производственных (преддипломных) практик;
 - формы проведения занятий в высшей школе, виды лекций, виды семинаров;
 - формы аттестации обучающихся (текущей, промежуточной, итоговой).

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативно-правовые акты:

1. Об образовании : Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. N 3266-1 (утратил силу с 01. 09. 2013). – URL: <http://base.garant.ru/10164235/> <http://base.garant.ru/10164235/>(дата обращения 14.05.2023).
2. О высшем и послевузовском профессиональном образовании : Федеральный закон от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ (утратил силу с 01. 09. 2013). – URL: <http://base.garant.ru/135916/> (дата обращения 14.05.2023).
3. Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (в ред. На 15.04.2015 г.) – URL: <http://base.garant.ru/10164235/> (дата обращения 14.05.2023).
4. Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы, одобренная распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2008 г. N 1244-р. – URL: <http://edu53.ru/nr-includes/upload/2014/03/27/5068.pdf> (дата обращения 14.05.2023).

Основная литература:

1. Байденко, В. И. Основные тенденции развития высшего образования: глобальные и болонские измерения / В. И. Байденко. – Москва : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2010. – 312 с.
2. Бордовская, Н. В. Гуманитарные технологии в вузовской образовательной практике : теория и методология проектирования : учебное пособие / Н. В. Бордовская . – Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. – 384 с.
3. Мухина, Т. Г. Активные и интерактивные образовательные технологии (формы проведения занятий) в высшей школе : учебное пособие / Т. Г. Мухина ; ред. Елизарова С. А. ; Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. – Н.-Новгород : ННГАСУ, 2014. – 97 с. – URL: http://www.nngasu.ru/education/high_education/education_manual.pdf (дата обращения 14.05.2022).
4. Отличительные особенности ФГОС ВПО третьего поколения. – URL: http://www.msmsu.ru/userdata/manual/images/fac/ped_obr/Otlihitelnye_osobennosti_FGOS_VPO_tretqego_pokoleniq.doc (дата обращения: 14.05.2022).

Дополнительная литература:

1. Вербицкий, А. А. Компетентный подход и теория контекстного обучения / А. А. Вербицкий. – Москва : ИЦ ПКПС. – 2004. – 84 с.
2. Мухина, С. А. Нетрадиционные педагогические технологии в обучении / С. А. Мухина, А. А. Соловьева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 245 с.
3. Панина, Т. С. Современные способы активизации обучения : учеб. пособие для студентов. высш. учеб. заведений / Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова; под ред. Т. С. Паниной. – Москва : Академия, 2008. – 176 с.
4. Проектирование основных образовательных программ вуза при реализации уровневой подготовки кадров на основе федеральных государственных образовательных стандартов / под ред. С. В. Коршунова. – Москва : МИПК МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. – 212 с. – URL: <https://www.hse.ru/data/2011/05/05/1213526074/1.Проектирование%20ООП%20вуза%20при%20реализации..одготовки%20кадров%20на%20основе%20ФГОС.pdf> (дата обращения: 14.05.2021).
5. Современные образовательные технологии : учебное пособие / под ред. Н. В. Бордовской и др. – Москва : КНОРУС, 2010. – 432 с.
6. Ступина, С. Б. Технологии интерактивного обучения в высшей школе : уч. - метод. пособ. / С. П. Ступина. – Саратов : Наука, 2009. – 52 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL: <https://culture.gov.ru> (дата обращения: 14.05.2023).
2. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. – URL: <http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/> (дата обращения: 14.05.2023).
3. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. – URL: <http://obrnadzor.gov.ru/> (дата обращения: 14.05.2023).
4. Официальный сайт Федерального института педагогических измерений. – URL: <http://www.fipi.ru/about/> (дата обращения: 14.05.2023).
5. Официальный сайт ФГУ «Федеральный центр тестирования». – URL: <http://www.rustest.ru/> (дата обращения: 14.05.2023).
6. Официальный сайт Национального информационного центра по вопросам признания образования «ГлавЭкспертЦентр». – URL: <http://nic.gov.ru/> (дата обращения: 14.05.2023).
7. Официальный сайт Национального аккредитационного агентства в сфере образования (Росаккредитация). – URL: <http://www.nisca.ru/> (дата обращения: 14.05.2023).
8. Официальный сайт Информационно-методического центра по аттестации образовательных организаций. – URL: <http://window.edu.ru/resource/933/47933> (дата обращения: 14.05.2023).
9. Официальный сайт Информационно-методического центра анализа (ИМЦА). – URL: <http://www.imtsa.ru/> (дата обращения: 14.05.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение курсового проекта, предусмотренной рабочим учебным планом;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- задание на выполнение курсового проекта и методические указания по её выполнению;
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Для успешного и полного освоения дисциплины в самостоятельной работе студенту следует изучить предлагаемые в настоящей программе источники информации, а также уделить особое внимание самостоятельной разработке методического материала (возможно, фрагмента) и плана проведения лекции или семинарского занятия по одной из дисциплин рабочего учебного плана специальности «Продюсерство».

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История театрального дела в России

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	180	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет с оценкой 7
		контрольная работа 7
		экзамен 8
		курсовая работа 8
аудиторные занятия	96	
самостоятельная	39	
часов на контроль	45	

Программу составил(и):

доктор искусствоведения, Учитель Константин Александрович

канд. искусствоведения, зав. кафедрой, профессор Сундстрем Лев Геннадьевич

Рабочая программа дисциплины

История театрального дела в России

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04

Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Овладевая своей будущей профессией, студенты продюсерского факультета изучают широкий круг дисциплин и собственно театроведческих и экономико-организационных. Цель курса «История театрального дела в России» – представить своеобразный фундамент для многих из них. Курс непосредственно скоординирован с изучаемыми студентами факультета самыми различными дисциплинами и, прежде всего, с курсом «Истории русского театра». Курс «История театрального дела в России» расширяет представления студентов об истории театра и служит примером комплексного изучения театрального искусства, дополняя сведения, которые получают студенты в процессе ознакомления с различными дисциплинами.
2	Задача курса – вскрыть значение опыта, накопленного в процессе становления театрального дела в России, для понимания современных форм управления театральным производством.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Курс «История театрального дела в России» должен дать представление о развитии тех организационных принципов русского дореволюционного, советского и современного отечественного театра, на основе которых функционировали и функционируют организации исполнительских искусств, показать взаимосвязь и взаимозависимость организационно-экономических и творческих проблем. Периодизация курса «История театрального дела в России» в основном соответствует периодизации гражданской истории страны и периодизации, принятой при изучении истории отечественного театра. В подготовке данной программы была использована рабочая программа курса доцента, кандидата искусствоведения Г.З. Мордисона, принятая на заседании кафедры организации театрального дела ЛГИТМИК в 1992 г.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русского театра
2	История и культура Санкт-Петербурга
3	История России
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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
ОПК-2: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.1: Ориентируется в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.2: При реализации профессиональных задач учитывает проблему сохранения культурного наследия
ОПК-2.3: Организует профессиональную деятельность с учетом требований государственной культурной политики
ПК-5: Способен вести исследовательскую и учебно-педагогическую работу по направлениям истории, теории и практики сферы исполнительских искусств
ПК-5.1: Ведёт исследования, обеспечивающие эффективную реализацию проекта и деятельности организации исполнительских искусств в целом
ПК-5.2: Ведёт педагогическую работу в организациях высшего образования в целях подготовки квалифицированных кадров для управления творческими проектами

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	– зависимость функционирования государственных организаций культуры от определенных форм централизованного управления их деятельностью;
3.2 Уметь:	
3.2.1	– использовать свои способности и приобретенные знания для принятия оптимальных решений в профессиональной деятельности;
3.2.2	– актуализировать исторический опыт в области культуры в условиях современной политики государства;
3.2.3	– вести исследовательскую работу, связанную с историей театрального дела в России;
3.3 Владеть:	
3.3.1	– приемами самооценки в целях организации непрерывного образования, как собственного, так и членов группы, осуществляющей проект;
3.3.2	– способностью использовать полученные знания для участия в реализации образовательных программ сферы исполнительских искусств;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ		
1.1	Введение /Лек/	7	2
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	7	1
	Раздел 2. ТЕАТРАЛЬНОЕ ДЕЛО В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ		
2.1	Театральное дело в России в XVI – первой половине XVIII в. /Лек/	7	6
2.2	А.П. Сумароков и русский театр его времени (1740-1770 гг.) /Лек/	7	6
2.3	Организационно-творческая и финансово-экономическая деятельность придворных театров во второй половине XVIII в. /Лек/	7	4
2.4	Организационно-творческая и финансово-экономическая деятельность казенных театров в первой четверти XIX века /Лек/	7	4
2.5	Организационно-творческая и финансово-экономическая деятельность императорских театров в 1825 – 1882 гг. /Лек/	7	6
2.6	Организационно-творческая и финансово-экономическая деятельность императорских театров в 1882-1917 гг. /Лек/	7	6
2.7	Специфика и формы театрального дела городских низов в XVIII – начале XX века /Лек/	7	4
2.8	Частное театральное дело в провинции и столицах в XVIII – начале XX веков /Лек/	7	4
2.9	Создание Московского Художественного театра – качественно новый этап развития театрального дела в России /Лек/	7	9
2.10	Самостоятельная работа /Ср/	7	2
2.11	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	7	9
	Раздел 3. ТЕАТРАЛЬНОЕ ДЕЛО РОССИИ С 1917 г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ		
3.1	Введение. Основные этапы развития театрального дела в советское и постсоветское время. /Лек/	8	1
3.2	Театральное дело в период Февральской буржуазно-демократической революции, в годы создания советского государства и гражданской войны (1917-1920 гг.) /Лек/	8	4
3.3	Театральное дело в 1921-1928 годы /Лек/	8	6
3.4	Театральное дело в 1929-1941 годы /Лек/	8	6
3.5	Театральное дело в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) /Лек/	8	4
3.6	Театральное дело в период восстановления народного хозяйства и дальнейшего развития страны (1946-1956 гг.) /Лек/	8	5
3.7	Театральное дело в период дальнейшего развития страны 1955-1968 гг. («Оттепель») /Лек/	8	5
3.8	Театральное дело в период застоя (1969-1985 годы) /Лек/	8	5
3.9	Театральное дело страны в годы перестройки (1985-1991) и в «постперестроечный» период (1992- 2000 гг.) /Лек/	7	5
3.10	Театральное дело в России в XXI веке /Лек/	7	4
3.11	Самостоятельная работа /Ср/	8	36
3.12	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	8	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету с оценкой:

1. История театрального дела как раздел театроведения.
2. Периодизация и источники по истории театрального дела в России.
3. Основные этапы развития русских государственных (казенных) театров
4. Театральное дело в России в XVI – первой половине XVIII в.
5. Начало работы в России зарубежных трупп.
6. А.П. Сумароков и русский театр его времени (1740-1770 гг.).
7. Административные реформы 1780-х гг., связанные с окончанием перестройки системы государственного управления России.
8. Организационно-творческая и финансово-экономическая деятельность казенных театров в первой четверти XIX в.
9. Финансирование казенных театров.
10. Контрактная система в российском театре.
11. Система бенефисов в казенном театре.
12. Учреждение в 1826 г. Министерства императорского двора как один из завершающих этапов реформы государственного управления, начатой в 1800-е гг.
13. Дальнейшая централизация управления казенными театрами.
14. Основные этапы введения монополии казенных театров.
15. Реформа императорских театров 1882 г., как одна из наиболее значительных попыток обновления казенного театрального дела.
16. Правовое положение актеров казенной сцены. Система дисциплинарных мер в отношении творческого состава казенных театров, предусмотренных постановлениями 1832 и 1837 г.г.
17. Творческая конкуренция столичных частных театров с императорскими театрами. Необходимость реформ казенного театрального дела.
18. Разработка комиссией под руководством В.П. Погожева «Проекта законоположений об императорских театрах» (1900).
19. Директор императорских театров В.А. Теляковский (1901-1917).
20. Принципы организации творческой работы Малого театра, установленные Южиным.
21. Частное театральное дело в провинции и столицах в XVIII – начале XX в.
22. Специфика и формы театрального дела городских низов в XVIII – начале XX в.
23. Антрепренерская практика Н.И. Соболевцова-Самарина и Н.Н. Соловцова.
24. Источники финансирования провинциальных театров.
25. Принципы деятельности театральных товариществ.
26. Идеино-творческие, организационные и финансово-экономические принципы театра В.Ф. Комиссаржевской в Петербурге (1904-1907).
27. Триумф русского балета за рубежом. С.П. Дягилев – организатор «Русских сезонов» в Париже.
28. Создание Московского Художественного театра – качественно новый этап развития театрального дела в России.
29. Театральное дело в период Февральской буржуазно-демократической революции, в годы создания советского государства и гражданской войны (1917 – 1920 гг.)

Вопросы к экзамену:

1. Субсидирование государственных театров. Создание системы административного управления театрами и функции, возложенные в этой связи на ТЕО.
2. Перестройка театрального дела и его национализация в национальных республиках.
3. Стабилизация и упрочнение идеологического руководства театральным делом в 1923-1925 гг.
4. Развитие системы частных антреприз
5. Период «социалистической реконструкции театра» и задачи театрального дела в 1929-1941 годы.
6. Рост зрительской аудитории и потребность в расширении сети театров.
7. Эволюция системы реализации билетов в советском театральном деле. Принцип стабильности цен на театральные билеты и практика его применения.
8. Формы оплаты труда деятелей советского театра, установленные тарифной системой 1931-1932 гг.
9. Стационарирование театров как I этап стабилизации творческих составов (сезон 1930/1931 гг.).
10. Театральное дело в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).
11. Упорядочение театральной сети. Причины убыточности театров.
12. Необходимость изменений в системе руководства театральным делом. Создание Министерства культуры СССР (1953) и его функции.
13. Значение для советского театрального дела принятого в 1968 г. «Положения о социалистическом государственном театрально-зрелищном предприятии». Основные задачи, принципы деятельности и управления ТЗП, сформулированные в «Положении».
14. Появление в культурном процессе альтернативных систем проведения культурного досуга: рок и молодежная субкультура. Студийное движение.
15. Неэффективность конкурсной системы формирования трупп. Предложение о переходе к договорной системе (1967) и переизбрании артистов на должность (1970). Эксперимент с новым порядком формирования трупп (1977).
16. Начало демонтажа административно – командной системы управления в театре. Постановление Совета Министров СССР № 800 «О комплексном эксперименте по совершенствованию управления и повышению эффективности деятельности театров» (июнь 1986).
17. Переход к новым условиям хозяйствования в театре.
18. Первый шаг перехода к рыночным отношениям: либерализация цен.

19. Дополнительная коммерческая деятельность театров.
20. Театральное дело в России на современном этапе.

5.2. Темы письменных работ

см. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами контрольной и курсовой работ, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Промежуточная аттестация по первой части дисциплины проводится в форме зачета с оценкой.

Для получения зачета на промежуточной аттестации студент должен выполнить на положительную оценку контрольную работу и показать знания по вопросам к зачету, приведенным в фонде оценочных средств. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на контрольную работу и методических указаниях по ее выполнению. При проведении зачета студент должен показать удовлетворительные знания по любому из вопросов, приведенных в фонде оценочных средств.

К экзамену по второй части курса допускается студент, получивший зачет по первой части курса и получивший положительную оценку по курсовой работе. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на курсовую работу и методических указаниях по ее выполнению. Прохождение студентом экзамена оценивается по пятибалльной системе. Студент случайным образом выбирает экзаменационный билет, содержащий два вопроса. В экзаменационные билеты включаются вопросы исключительно из соответствующего раздела Фонда оценочных средств. В процессе экзамена студенту могут быть заданы дополнительные вопросы (не более трёх) из числа предусмотренных Фондом оценочных средств. Каждый ответ студента на экзамене должно соответствовать следующим качественным параметрам:

- 1) обладать полнотой содержания и носить логически завершенный характер;
- 2) демонстрировать способность студента грамотно излагать свои мысли, свободно используя искусствоведческую, экономическую, управленческую терминологию;
- 3) ссылаться на использованную им по теме ответа литературу, как минимум в пределах основной и дополнительной литературы, приведенной в настоящей Программе.

Результат прохождения экзамена оценивается на:

«отлично», если все ответы студента, включая как основные, так и дополнительные вопросы (здесь и далее), соответствует всем трём качественным параметрам;

«хорошо», если более чем к половине его ответов предъявляются несущественные замечания (касающиеся одного из трех качественных параметров);

«удовлетворительно», если ко всем его ответам предъявляются несущественные замечания либо существенные замечания (касающиеся двух и более качественных параметров), но не более чем к половине ответов;

«неудовлетворительно», если студент проявляет полную неготовность к ответу хотя бы по одному вопросу, основному или дополнительному, либо существенные замечания предъявляются более чем к половине его ответов.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I

Основная литература:

1. Безгин, И. Д. Театральное искусство : Организация и творчество / И. Д. Безгин, Ю. М. Орлов – Киев : Мистецтво, 1986. – 149 с.
2. Белинский, В. Г. Петровский театр / В. Г. Белинский. – Полн. Собр. Соч. В 13-ти т. Т. 2. – Москва : Ленинград : АН СССР, 1953. – С. 513-516.
3. Дадамян, Г. Г. Театр в культурной жизни России (1914-1917) / Г. Г. Дадамян. – Москва : РАТИ, 2000. – 196 с.
4. Данилов, С. С. Материалы по истории русского законодательства о театре / С. С. Данилов. – В кн. : О театре. – Ленинград : Москва : Искусство, 1940, с.177-201.
5. Жизнь сцены и контрактный мир : Сб. научных статей / Под ред. Орлова Ю. М., Дадамяна Г. Г. – Москва : ГИТИС, 1994. – 198 с.
6. Заявлин, Г. А. Вл. И. Немирович-Данченко – директор театра / Г. А. Заявлин. – В кн. : Ежегодник Московского Художественного театра за 1946 год. – Москва : Искусство и МХАТ им. М. Горького, 1948. – С. 375-429.
7. Левшина, Е. А. Бенефисы в русском театре / Е. А. Левшина. – В кн. : Экономика и организация театра. Вып. 6. – Ленинград : Искусство, 1981. С. 131-138.
8. Мордисон, Г. З. История театрального дела в России. Основание и развитие государственного театра в России (XVI – XVIII в.в.) / Г. З. Мордисон. – Т. 1, 2. – Санкт-Петербург : СПГАТИ, 1994. – 487 с.
9. Оленина, А. К. Регулирование трудовых отношений в русском частном театре (конец XIX – начало XX века) / А. К. Оленина // Экономика и организация театра. Вып. 7. – Ленинград : Искусство, 1987. С. 163-175.
10. Орлов, Ю. М. Из истории планирования в театре / Ю. М. Орлов // Экономика и организация театра. Вып. 4. – Ленинград : Искусство, 1976. – С. 81 – 96.
11. Орлов, Ю. М. Проект организационно-экономической реформы императорских театров 1900 года / Ю. М. Орлов // Экономика и организация театра. Вып. 5. – Ленинград : Искусство, 1979, с. 133-147.
12. Орлов, Ю. М. Организационные структуры русских драматических театров. Ч. 1 : Учебное пособие / Ю. М. Орлов. – Москва : ГИТИС, 1979. – 88 с.
13. Орлов, Ю. М. Московский Художественный театр : Новаторство и традиции в организации творческого процесса / Ю. М. Орлов. – Ростов-на-Дону : 1989. – 128 с.
14. Островский, А. Н. Записки о положении драматического искусства в России в настоящее время : О причинах упадка драматического искусства в Москве. Автобиографическая заметка. – Полн. Собр. Соч. в 16-ти т. / А. Н. Островский. – Москва : Искусство, 1952. – Т. 12 – С. 110-128, 130-162, 346-259.

15. Петровская, И. Ф. Театр и зритель провинциальной России / И. Ф. Петровская. – Ленинград : Искусство, 1979. – 247 с.
16. Петровская, И. Ф. Театр и зритель российских столиц (1895 – 1917) / И. Ф. Петровская. – Ленинград : Искусство, 1990. – 271 с.
17. Петровская, И. Ф. Театральный Петербург : Нач. XVIII – окт. 1917 г. : Обзорение-путеводитель / Под общ. ред. И. Ф. Петровской / И. Ф. Петровская, В. В. Сомина. – Санкт-Петербург : Рос. ин-т истории искусств, Искусство, 1994. – 448 с.
18. Стрельцова, Е. И. Частный театр в России : От истоков до начала XX века / Е. И. Стрельцова. – Москва : ГИТИС, 2009. – 635 с. : ил.
19. Театр между прошлым и будущим : Сб. статей / под ред. Дадамяна Г. Г., Орлова Ю. М. – Москва : ГИТИС, 1989. – 224 с.
20. Ушкарев, А. А. История театрального дела в России (1756-1917) : Хрестоматия / А. А. Ушкарев. – Москва : Московский Художественный театр, 2008. – 255с.

Дополнительная литература:

1. Володина, Н. В. Майковы : Предание русского семейства / Н. В. Володина. – Санкт-Петербург : Наука, 2003. – 342 с.
2. Всеволодский-Гернгросс, В. Н. Театр в России в эпоху Отечественной войны / В. Н. Всеволодский-Гернгросс. – Санкт-Петербург : Сириус, 1912. – 198 с.
3. Дмитриевский, В. Н. Театр и зрители : Отечественный театр в системе отношений сцены и публики : От истоков до начала XX века / В. Н. Дмитриевский. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2007. – 327 с.
4. Дынник, Т. Крепостной театр / Т. Дынник. – Москва : Политическая литература, 1933. – 218 с.
5. Екатерининская, А. А. Придворный театр Алексея Михайловича : Организационные основы деятельности. Автореферат диссертации. – Санкт-Петербург : Фалкон Принт, 2012. – 20 с.
6. Ленский, А. П. Статьи. Письма. Записки. 2-е изд., доп. / А. П. Ленский. – Москва : Искусство, 1950. – 370 с.
7. Литаврина, М. Г. Частные театры Москвы и Петербурга и провинциальная антреприза на рубеже XIX-XX веков / М. Г. Литаврина // Русский драматический театр конца XIX – начала XX вв. : учеб. пособие. – Москва : ГИТИС, 2000. – С. 162- 191.
8. Медведев, П. М. Воспоминания / П. М. Медведев. – Ленинград : Academia, 1929.
9. Немирович-Данченко, Вл. И. Из прошлого / Вл. И. Немирович-Данченко. – Москва : Искусство, 1938. – 383 с.
10. Письма А. П. Сумарокова. – В кн. : Письма русских писателей XVIII века. – Ленинград : АН СССР, 1980. – С. 68-224.
11. Погожев, В. П. Опыт краткого исторического обзора организации императорских театров с 1756 по 1881 год / В. П. Погожев // Проект законоположений об императорских театрах. В 3-х т. – Санкт-Петербург : Тип. гл. упр. уделов, 1900. – Т. 3. Приложение : Исторические очерки. — 550 с.
12. Ремез, О. 208 первых репетиций МХТ / О. Ремез // Экономика и организация театра. Вып. 5. – Ленинград : Искусство, 1979. – С. 124-133.
13. Синельников, Н. Н. Шестьдесят лет на сцене / Н. Н. Синельников. – Харьков : Харьковский государственный театр русской драмы, 1935. – 357 с.
14. Соболящikov-Самарин, Н. И. Записки / Н. И. Соболящikov-Самарин. – Горький : Горьковское областное изд-во, 1960. – 384 с.
15. Сомина, В. Н. Ф. Сазонов и театры попечительства о народной трезвости / В. Сомина, Л. Данилова // Петербургский театральный журнал. – 2003 – № 2. – URL: <http://ptj.spb.ru/archive/32/historical-novel-32/n-f-sazonov-iteatry-popechitelstva-onarodnoj-trezvosti/> (дата обращения 16.05.2022).
16. Станиславский, К. С. Моя жизнь в искусстве / К. С. Станиславский. – Собр. Соч. В 8-ми т. Т. 1. – Москва : Искусство, 1954. – 441 с.
17. Старикова, Л. М. Театр в России XVIII века : Опыт документального исследования / Л. М. Старикова. – Москва : Гос. ин-т искусствознания, 1997. – 152 с.
18. Старикова, Л. М. Театральная жизнь России в эпоху Елизаветы Петровны : Док. хроника: [В 2 ч.] / Рос. акад. наук, Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры Рос. Федерации, Науч. совет по истории мировой культуры / Л. М. Старикова. – Москва : Наука, 2003. – 862 с.
19. Старикова, Л. М. Театральная жизнь старинной Москвы : Эпоха. Быт. Нравы / Л. М. Старикова. – Москва : Искусство, 1988. – 334 с.
20. Теляковский, В. А. Дневники директора Императорских театров. 1901-1903 / В. А. Теляковский. – Москва : Артист. Режиссер. Театр, 2002. – 703 с.
21. Тихвинская, Л. Повседневная жизнь театральной богемы Серебряного века : Кабаре и театры миниатюр в России. 1908-1917 гг. / Л. Тихвинская. – Москва : Молодая гвардия, 2005. – 528 с.
22. Южин-Сумбатов, А. И. Записи. Статьи. Письма. 2-е изд, перераб. / А. И. Южин-Сумбатов. – Москва : Искусство, 1951. – 612 с.
23. Холодов, Е. Г. Театр и зрители : Страницы истории русской театральной публики / Е. Г. Холодов. – Москва : Государственный институт искусствознания, 2000. – 270 с.
24. Чайнова, О. Э. Театр Маддокса в Москве : 1776-1805 / О. Э. Чайнова. – Москва : Работник просвещения, 1927. – 245 с.

РАЗДЕЛ II

Нормативные акты:

1. О стратегии Государственной культурной политики Российской Федерации на период до 2030 года : Проект Указа Президента Российской Федерации / Информационно-правовой портал «ГАРАНТ». – <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56558748/> (дата обращения: 16.05.2023).
2. Концепция долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2030 года [Проект]. – Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL: <https://culture.gov.ru/documents/o-razviti-teatralnogo-dela-10/> (дата обращения: 16.05.2023).
3. Модельный закон о театре и театральной деятельности (принят в г. Санкт-Петербурге 24.11.2001 постановлением 18-12 на 18-ом пленарном заседании межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ) / Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс». – URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=12312>. (дата обращения: 16.05.2023).

Основная литература:

1. Советский театр : Документы и материалы. В 3-х т. Т.1 / Отв. ред. А. З. Юфит. – Ленинград : Искусство, 1968. – 548 с.
3. Советский театр : Документы и материалы. В 3-х т. Т.2 / Отв. ред. А. Я. Трабский. – Ленинград : Искусство, 1975. – 472 с.
4. Советский театр : Документы и материалы. В 3-х т. Т.3 / Отв. ред. А. Я. Трабский. – Ленинград : Искусство, 1982. – 408 с.
5. Безгин, И. Объект управления – театр : Опыт комплексного исследования / И. Д. Безгин. – Киев : Мистецтво, 1976. – 107 с.
6. Безгин, И. Д. Театральное искусство : Организация и творчество : Очерки истории отечественного театрального дела / И. Д. Безгин, Ю. М. Орлов. – Киев : Мистецтво, 1986. – 149 с.
7. Дадамян, Г. Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства / Г. Г. Дадамян. – Москва : ВТО, 1982. – 152 с.
8. Дадамян, Г. Г. Атлантида советского искусства : 1917-1991. Часть 1. 1917-1932 / Г. Г. Дадамян. – Москва : ГИТИС, 2010. – 544 с.
9. Дондошанская, А. В поисках методов руководства театральным делом в СССР (начало 20-х годов) / А. Дондошанская // Экономика и организация театра. Вып. 6. – Ленинград : Искусство, 198. – С. 116-131.
10. Дымникова, А.И. Становление системы государственного руководства театральным делом в СССР (1921-1928 годы) : Учебное пособие / А. И. Дымникова. – Ленинград : ЛГИТМиК им. Н.К. Черкасова, 1988. – 54 с
11. Жидков, В. С. Театр и время : от Октября до перестройки : [В 2 ч.] / В.С. Жидков. – Москва : Союз театр. деятелей РСФСР. – Ч. I – 160 с. ; ч. II – 293 с.
12. Жидков, В. С. Театр и власть : 1917-1927 : От свободы до «осознанной необходимости» / В. С. Жидков. – Москва : Алетея, 2003. – 656 с.
13. Завьялова, Е. Из истории нормирования труда артистов в советском театре / Е. Завьялова, Л. Пирогов // Экономика и организация театра. Вып. 4. – Ленинград : Искусство, 1976. – С. 147-168.
14. Зикевская, Н. Организация театрального дела в СССР / Н. К. Зикевская // Театр. – 1969. – № 7. – С. 35 – 45.
15. Орлов, Ю. М. В тоске по контракту / Ю. Орлов // Театр. – № 8. – 1991. – С. 13-26.
16. Пирогов, Л. Тарифные системы в советском театре / Л. С. Пирогов // Экономика и организация театра. Вып. 5. – Ленинград : Искусство, 1979. – С. 108-124.
17. Сорочкин, Б. Формирование творческих составов драматических театров : Учебное пособие / Б. Ю. Сорочкин. – Ленинград : ЛГИТМиК, 1982. – 69 с.
18. Театр... время перемен : Сборник / Сост. А. М. Смелянский, М. Е. Швыдкой. – Москва : Искусство, 1987. – 223 с.
19. Театр между прошлым и будущим : Сборник научных трудов / Сост. Ю. М. Орлов. – Москва : ГИТИС, 1989. – 223 с.
20. Трабский, А.Я. Первые мероприятия Советской власти по организации театрального дела. (Октябрь 1917 – январь 1918 г.) : Учебное пособие / А.Я. Трабский. – Ленинград : ЛГИТМиК, 1981. – 47 с.
21. Юфит, А. Революция и театр / А. З. Юфит. – Ленинград : Искусство, 1977. – 270 с.
22. Художественная жизнь современного общества : Государственная культурная политика в документах и материалах / Отв. ред. Б. Ю. Сорочкин. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2001. – Т.4. – Кн. 1. – 439 с.

Дополнительная литература:

1. Володина, Т. Е. Реструктуризация бюджетного процесса : Сравнительный анализ отчетности учреждений двух типов : автономного и бюджетного / Т. Володина // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2007. – № 11. – С. 56-63.
2. Дадамян, Г. Г. Театр одного продюсера // Отечественные записки. – 2005. – № 4. – URL: http://magazines.russ.ru/oz/2005/4/2005_4_23.html. (дата обращения: 16.05.2023).
3. Дымникова, А. И. Управление культурой в рыночной экономике / А. И. Дымникова. – Санкт-Петербург : СПбГУЭФ, 2000. – 183 с.
4. Дымникова, А. И. Что ждать культуре от предстоящих реформ / А. И. Дымникова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2006. – № 11. – С. 61-70.
5. Золотницкий, Д. И. Зори театрального Октября / Д. И. Золотницкий. — Ленинград : Искусство, 1976. – 392 с.
6. Кузнецова, Е. И. Государство и театр : Экономика, организация, творчество : Середина 1960-х - начало 1980-х годов / Е. И. Кузнецова. – Москва : Тривант, 2000. – 154 с.
7. Левшина, Е.А. Летопись театрального дела рубежа веков. 1975-2005 гг. / Е. А. Левшина – Санкт-Петербург : Балтийские сезоны, 2008. – 464 с.
8. Науменко, В. Т. Театральный эксперимент : Проблемы, поиски, решения / В. Науменко. – Минск : Навука і Тэхніка, 1990. – 94 с.
9. Нежный, И. Былое перед глазами : Театральные воспоминания : Литературная запись Лейкина Н. М. / И. Нежный. – Москва : ВТО. 1963. – 400 с.
10. Пименов, В. Ф. Встречи после спектаклей : Очерки о деятелях советского театра / В. Ф. Пименов. – Москва : Искусство, 1981. – 143 с.
11. Смелянский, Д. Я. Авантюрист поневоле или Беседы о том, как я стал продюсером / Д. Я. Смелянский — Москва : Книжный клуб 36.6, 2010. – 240 с.
12. Соловьева, И. Художественный театр : Жизнь и приключения идеи / И. Соловьева. – Москва: МХТ, 2008. – 676 с.
13. Театр как социологический феномен : [сборник статей] / Российская академия наук, Министерство культуры Российской Федерации, Государственный институт искусствознания ; ответственный редактор Н. А. Хренов. – Москва : Алетея, 2009. – 520 с.
14. Театры страны в условиях эксперимента : Сб. мат. СТД РСФСР. ВНИИ искусствознания Мин. культуры СССР. – Москва : СТД РСФСР, 1988. – 142 с.
15. Яковлев, А. Н. Власть и художественная интеллигенция : Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б), ВЧК – ОГПУ – НКВД о культурной политике. 1917 – 1953 / Под ред. акад. А. Н. Яковлева; сост. А. Артизов, О. Наумов. — Москва : МФД, 2002. — 872 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL: <https://culture.gov.ru> (дата обращения: 16.05.2023).

2. Официальный сайт журнала «Театр». – URL: <http://oteatre.info/> (дата обращения: 16.05.2023).
3. Официальный сайт журнала «Петербургский театральный журнал». – URL: <http://ptj.spb.ru> (дата обращения: 16.05.2023).
4. Официальный сайт журнала «Сцена». – URL: <http://www.the-stage.ru> (дата обращения: 16.05.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Практические занятия проводятся в форме рассмотрения кейсов по темам, выполнения аудиторных практических заданий, семинарского обсуждения контрольных и курсовых работ, выполненных студентами.

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение контрольной работы и курсовой работ, предусмотренных рабочим учебным планом;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- задание на выполнение контрольной и курсовой работ и методические указания по их выполнению;
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Для успешного и полного освоения дисциплины «История театрального дела в России» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и первоисточников, нормативных материалов.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых нормативов, примеров ситуаций в конкретных творческих организациях, в которых работали или проходили практику студенты.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Театральное дело и культурная политика зарубежных стран

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах: контрольная работа 7 курсовая работа 8 экзамен 8
в том числе:		
аудиторные занятия	66	
самостоятельная часов на контроль	42 36	

Программу составил(и):

канд. эк. наук, декан, профессор Сазонова Людмила Александровна

Рабочая программа дисциплины

Театральное дело и культурная политика зарубежных стран

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	В предлагаемом курсе лекций рассматриваются основные направления культурной политики и менеджмента исполнительских искусств зарубежных стран. Студенты должны ознакомиться с политико-правовыми системами зарубежных государств и их влиянием на государственную политику в области культуры и искусства, принципами финансирования, современными концепциями и инструментами менеджмента организаций исполнительских искусств. Особое место в курсе уделяется позитивному опыту менеджмента искусств зарубежных стран, который может быть адаптирован и применен в условиях Российской Федерации.
2	Задачи курса – дать сравнительную характеристику основных понятий, признаков и моделей культурной политики зарубежных стран, организационно-правовых форм учреждений исполнительских искусств, механизмов их финансирования, а также основных инструментов менеджмента, таких как маркетинг, фандрейзинг, связи с общественностью, применение современных информационных и IT-технологий и т.п.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Освоение курса «Театральное дело и культурная политика зарубежных стран» занимает значительное место в профессиональной специализированной подготовке продюсера организации исполнительских искусств и дополняется в процессе освоения студентами дисциплины «Гастрольный и фестивальный менеджмент».	
В процессе освоения данного курса студенты должны опираться на знания по следующим дисциплинам: «Основы экономики», «Философия», «Социология», «Экономическая теория и история экономических учений», «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств», «Экономика культуры», «Предпринимательство». Современная социально-культурная ситуация испытывает необходимость в грамотных менеджерах, знающих теорию управления (менеджмента), в том числе, и за рубежом, и умеющих приложить свои знания к управлению организациями культуры.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Гастрольный и фестивальный менеджмент
2	Основы экономики
3	Философия
4	Социология
5	Экономическая теория и история экономических учений
6	Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств
7	Экономика культуры
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Предпринимательство
2	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика
3	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий

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

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

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-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
УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон
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
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
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
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
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.1: Анализирует основные тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств
ОПК-1.2: Интерпретирует исторические тенденции развития экранных искусств и исполнительских искусств в контексте других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.3: Осмысливает и критически оценивает основные этапы развития отечественного и зарубежного кинематографа, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств
ОПК-2: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.1: Ориентируется в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.2: При реализации профессиональных задач учитывает проблему сохранения культурного наследия
ОПК-2.3: Организует профессиональную деятельность с учетом требований государственной культурной политики
ОПК-3: Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной или сценической интерпретации
ОПК-3.1: Ориентируется в основных тенденциях развития мировой литературы и искусства
ОПК-3.2: Применяет знания закономерностей развития мирового искусства и общих основ теории кино в процессе анализа литературных произведений и их экранной или сценической интерпретации
ОПК-3.3: Осуществляет создание собственного аудиовизуального проекта с учетом знаний, полученных в процессе художественного анализа различных произведений искусства
ОПК-4: Способен распознавать художественную, общественную и коммерческую ценность творческого проекта, генерировать идеи создания новых проектов в области экранных или исполнительских искусств
ОПК-4.1: Формирует образ проекта, его цели и задачи
ОПК-4.2: Разрабатывает план реализации проекта, исходя из задач получение максимального художественного уровня в рамках экономических возможностей и перспектив продвижения полученного результата
ПК-5: Способен вести исследовательскую и учебно-педагогическую работу по направлениям истории, теории и практики сферы исполнительских искусств
ПК-5.1: Ведёт исследования, обеспечивающие эффективную реализацию проекта и деятельности организации исполнительских искусств в целом
ПК-5.2: Ведёт педагогическую работу в организациях высшего образования в целях подготовки квалифицированных кадров для управления творческими проектами

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	– различия в культурной политике разных зарубежных стран;
3.1.2	– сходство и различия разных видов исполнительских искусств в России и за рубежом;
3.1.3	– механизмы государственной поддержки и рыночные механизмы в области исполнительских искусств в России и за рубежом;
3.2	Уметь:

3.2.1	– актуализировать зарубежный опыт в области исполнительских искусств в целях совершенствования отечественного театрального дела;
3.2.2	– вести исследовательскую работу, связанную с историей и современной практикой исполнительских искусств и культурной политикой зарубежных стран;
3.3	Владеть:
3.3.1	– способностью выстроить отношения с публикой на зарубежных гастролях и при приеме в России зарубежного коллектива или исполнителя;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Культурная политика разных стран		
1.1	История возникновения понятия «культурная политика». Основные понятия, принципы и институты культурной политики. /Лек/	7	3
1.2	Основные цели и задачи культурной политики. /Лек/	7	3
1.3	Классификация моделей культурной политики. /Лек/	7	3
1.4	Субъекты и объекты культурной политики и их взаимодействие. Роль государства в реализации культурной политики в разных моделях. /Лек/	7	3
1.5	Самостоятельная работа /Ср/	7	1
	Раздел 2. Модели культурной политики и организации театрального дела в постсоветском пространстве		
2.1	Культурная политика и театральное дело Белоруссии. /Лек/	7	3
2.2	Культурная политика и театральное дело Казахстана. /Лек/	7	3
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	7	1
	Раздел 3. Модели культурной политики и организации театрального дела в Скандинавии		
3.1	Культурная политика и театральное дело Швеции. /Лек/	7	2
3.2	Культурная политика и театральное дело Финляндии. /Лек/	7	2
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	7	2
	Раздел 4. Модели культурной политики и организации театрального дела в Восточной Европе		
4.1	Культурная политика Польши. /Лек/	7	2
4.2	Театральные фестивали и театральное дело Польши. /Лек/	7	2
4.3	Культурная политика и театральное дело Чехии. /Лек/	7	2
4.4	Культурная политика и театральное дело Венгрии. /Лек/	7	2
4.5	Самостоятельная работа /Ср/	7	2
	Раздел 5. Модели культурной политики и организации театрального дела в Западной Европе		
5.1	Культурная политика и театральное дело Великобритании. /Лек/	8	2
5.2	Культурная политика и театральное дело Нидерландов. /Лек/	8	1
5.3	Культурная политика и театральное дело Австрии. /Лек/	8	1
5.4	Культурная политика и театральное дело Германии. /Лек/	8	2
5.5	Культурная политика и театральное дело Франции. /Лек/	8	2
5.6	Культурная политика и театральное дело Италии. /Лек/	8	2
5.7	Самостоятельная работа /Ср/	8	6
	Раздел 6. Модели культурной политики и организации театрального дела в Северной Америке		
6.1	Культурная политика и театральное дело США. /Лек/	8	2

6.2	Культурная политика и театральное дело Канады. /Лек/	8	2
6.3	Деятельность Цирка дю Солей. /Лек/	8	2
	Раздел 7. Модели культурной политики и организации театрального дела в Азии		
7.1	Культурная политика и театральное дело Израиля. /Лек/	8	2
7.2	Культурная политика и театральное дело Японии. /Лек/	8	2
7.3	Самостоятельная работа /Ср/	8	12
	Раздел 8. Крупные международные театральные фестивали		
8.1	Международный театральный фестиваль – как демонстрация мирового театрального пространства. /Лек/	8	1
8.2	Зальцбургский театральный фестиваль. /Лек/	8	1
8.3	Эдинбургский театральный фестиваль. /Лек/	8	1
8.4	Авиньонский театральный фестиваль. /Лек/	8	1
8.5	Театральные фестивали Великобритании. /Лек/	8	1
8.6	Театральные фестивали Польши. /Лек/	8	1
8.7	Самостоятельная работа /Ср/	8	12
	Раздел 9. Внешняя культурная политика различных стран		
9.1	Цели и задачи демонстрации достижений национальной культуры за рубежом. /Лек/	8	2
9.2	Деятельность Института Гёте. /Лек/	8	2
9.3	Деятельности Британского Совета. /Лек/	8	2
9.4	Деятельность Польского института. /Лек/	8	2
9.5	Деятельность Французского института. /Лек/	8	2
9.6	Самостоятельная работа /Ср/	8	6
9.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	8	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену:

1. Бюрократически-просветительская модель культурной политики на примере Нидерландов.
2. История возникновения понятия «культурная политика». Основные понятия, принципы и институты культурной политики.
3. Либеральная модель культурной политики на примере США, Национальный фонд искусств и Национальный гуманитарный фонд как инструменты реализации культурной политики США.
4. Национальная модель культурной политики на примере Франции, специфика модели, процессы децентрализации.
5. Частично-государственная модель культурной политики на примере Великобритании. Совет по делам искусств Великобритании.
6. Основные модели культурной политики – краткая характеристика моделей. Объекты и субъекты культурной политики.
7. Понятие культурной политики, её цели и задачи.
8. Состав и структура управления отраслью культуры в Австрии
9. Состав и структура управления отраслью культуры в Венгрии.
10. Состав и структура управления отраслью культуры в Германии.
11. Состав и структура управления отраслью культуры в Италии
12. Состав и структура управления отраслью культуры в Канаде
13. Состав и структура управления отраслью культуры в Польше
14. Состав и структура управления отраслью культуры в Финляндии.
15. Состав и структура управления отраслью культуры в Японии.
16. Состав и структура управления отраслью культуры во Франции.
17. Структура и деятельность Авиньонского фестиваля.
18. Структура и деятельность Зальцбургского фестиваля.
19. Структура и деятельность Эдинбургского фестиваля.
20. Субъекты и объекты культурной политики и их взаимодействие. Роль государства в реализации культурной политики в разных моделях.
21. Организация театрального дела и театральное предложение Польши.
22. Организация театрального дела и театральное предложение Австрии.
23. Организация театрального дела и театральное предложение Чехии.
24. Организация театрального дела и театральное предложение США.
25. Организация театрального дела и театральное предложение Франции.
26. Организация театрального дела и театральное предложение Италии.
27. Организация театрального дела и театральное предложение Германии.
28. Организация театрального дела и театральное предложение Финляндии.
29. Организация театрального дела и театральное предложение Нидерландов.
30. Организация театрального дела и театральное предложение Венгрии.
31. Организация театрального дела и театральное предложение Канады.
32. Организация театрального дела и театральное предложение Израиля.
33. Цели, задачи и принципы деятельности Британского Совета.
34. Цели, задачи и принципы деятельности Института Гёте.
35. Цели, задачи и принципы деятельности Польского института.
36. Цели, задачи и принципы деятельности Французского института.

5.2. Темы письменных работ

см. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрена контрольная работа, которая выполняется студентами всех форм обучения в VII семестре и курсовая работа, которая выполняется студентами всех форм обучения в VIII семестре. Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами контрольной и курсовой работ, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

К экзамену по дисциплине допускается студент, получивший положительную оценку по курсовой работе. Критерии оценивания работы приведены в Задании на курсовую работу и методических указаниях по ее выполнению. Прохождение студентом экзамена оценивается по пятибалльной системе. Студент случайным образом выбирает экзаменационный билет, содержащий два вопроса. В экзаменационные билеты включаются вопросы исключительно из соответствующего раздела Фонда оценочных средств. В процессе экзамена студенту могут быть заданы дополнительные вопросы (не более трёх) из числа предусмотренных Фондом оценочных средств.

Каждый ответ студента на экзамене должен соответствовать следующим качественным параметрам: 1) обладать полнотой содержания и носить логически завершенный характер;

2) продемонстрировать способность студента грамотно излагать свои мысли, свободно используя искусствоведческую, экономическую, управленческую терминологию;

3) ссылаться на использованную им по теме ответа литературу, как минимум в пределах основной и дополнительной литературы, приведенной в настоящей Программе.

Результат прохождения экзамена оценивается на:

«отлично», если все ответы студента, включая как основные, так и дополнительные вопросы (здесь и далее), соответствует всем трём качественным параметрам;

«хорошо», если более чем к половине его ответов предъявляются несущественные замечания (касающиеся одного из трех качественных параметров);

«удовлетворительно», если ко всем его ответам предъявляются несущественные замечания либо существенные замечания (касающиеся двух и более качественных параметров), но не более чем к половине ответов;

«неудовлетворительно», если студент проявляет полную неготовность к ответу хотя бы по одному вопросу, основному или дополнительному, либо существенные замечания предъявляются более чем к половине его ответов.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Беляева, Е. Е. Культурная интеграция как основная стратегия культурной политики Европейского Союза / Е. Беляева. – Москва : Прометей, 2012. – 98 с.
2. Драгичевич-Шешич, М. Культура: Менеджмент, анимация, маркетинг / Милена Драгичевич-Шешич, Бранимир Стойкович; [Пер. с сербохорв. Л. Даниленко]; Новосибир. отд. Союза театральных деятелей России. При содействии Новосиб. отд. Института «Открытое общество». – Новосибирск : Тигра, 2000. – 227 с.
3. Котлер, Ф. Все билеты проданы : Стратегия маркетинга исполнительских искусств / Филип Котлер, Джоан Шефф. – Москва : Классика XXI, 2004. – 688 с.
4. Культура на границах : Сб. статей. – Москва : Институт культурной политики, 2004. – 69 с. – (Серия «Культурные стратегии : экспертный клуб»).
5. Муzychук, В. Ю. Государственная поддержка культуры : ресурсы, механизмы, институты / В. Ю. Муzychук. – Москва : Санкт-Петербург : Нестор-История, 2013. – 280 с.
6. Синецкий, С. Б. Культурная политика XXI века : От прецедента Истории к проекту Будущего : Монография / С. Б. Синецкий. – Челябинск : Энциклопедия, 2011. – 288 с.
7. Современная культурная политика как креативная деятельность : Управление и инновации : Коллективная монография в 2 частях под общ. ред. Астафьевой О. Н. – Санкт-Петербург : ЭЙДОС, 2014. – 639 с.

Дополнительная литература:

1. Бельфиоре, Э. Методологический вызов кросснационального исследования : сравнение культурной политики в Британии и Италии / Э. Бельфиоре; пер. с англ. В. Г. Николаева // Журнал исследований социальной политики. – 2009. – № 7. – С. 89-116.
2. Буркин, А. И. Финансирование сферы культуры и искусства в индустриально развитых странах / А. Буркин // Финансы и кредит. – 2005. – № 27. – С. 37-44.
3. Вайденфельд, В. Европа от А до Я : Справочник европейской интеграции / В. Вайденфельд, В. Вессельс; пер. с нем. Л. Греле. – Рига : Alberts XII, 2002. – 544 с.
4. Востряков, Л. Е. Культурная политика : основные концепции и модели – URL: <https://culture29.ru/upload/medialibrary/0bf/0bfb4cb9753ceded37c6339eae422bbc7.pdf> (дата обращения: 23.05.2022).
5. Дрессейр, Ф. Идеальный менеджер, или иллюзии государственного менеджмента культуры во Франции / Ф. Дрессейр // Экология культуры : Инф. бюллетень. – Архангельск. – 2002. – № 1 – С. 270-281.
6. Клаич, Д. Исполнительские искусства в Нидерландах. Культурная политика, ее цели и механизмы / Драган Клаич. – URL: <http://www.artmanager.ru/articles/howto/156-006.html> (дата обращения: 23.05.2022).
7. Косенко, С. Мягкое могущество в твердой упаковке. Особенности культурной политики Франции / С. Косенко. – Москва : МГИМО-Университет, 2011. – 416 с.
8. Культурная политика в Европе : Выбор стратегии и ориентиры : Сборник материалов / Сост.: Е. И. Кузьмин, В. Р. Фирсов; М-во культуры РФ, РНБ. – Москва : Либерия, 2002. – 237 с.
9. Мир культуры : Международная мозаика : Сравнительный анализ культурной политики зарубежных стран / сост.: Е. И. Кузьмин. – Москва : Либерия, 2003. – 264 с.
10. Николаева, Ю. В. Актуальные проблемы внешней культурной политики Франции в начале XXI века / Ю. В. Николаева. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2013. – 200 с.
11. Пахтер, М. Культура на перепутье / М. Пахтер, Ч. Лэндри; пер. с англ., предисл. М. Гнедовский. – Москва : Классика- XXI, 2003. – 96 с.
12. Холопайнен, Т. О финском управлении культурой / Т. Холопайнен // Экология культуры : Инф. бюллетень. – Архангельск. – 2002. – № 2 (27). – С. 162-165.
13. Ятвецки, Б. Культурная политика Израиля : (проблемы, теории, практики) / Б. Ятвецки // Известия Уральского государственного университета. Екатеринбург, 2010. – № 5 (84). – С. 78-84.
14. Chartrand, H. H. The Arm's Length Principle and the Arts : An International Perspective – Past, Present And Future / H. H. Chartrand, C. McCaughey // Who's to Pay for the Arts: The International Search for Models of Support. M. C. Cummings Jr. & J. M. D. Schuster (eds.) – N. Y.: American Council for the Arts, 1989. – URL: <http://www.compilerpress.ca/Cultural%20Economics/Works/Arm%201%201989.htm> (дата обращения: 23.05.2022).
15. D'Angelo, M. Cultural Policies in Europe : a series in four volumes) : 1) A comparative Approach 2) Regions and Decentralization 3) Method and Practice of Evaluation 4) Local Issues / Mario D'Angelo, Paul Vesperiini. – Strasbourg : Council of Europe Publishing, 1999-2001.
16. Dictionary for Artists, Performers, Managers and Entrepreneurs (Compiled and edited by Chuck Suber). 4th edition. – Chicago : Arts, Entertainment & Media Management Dept., Columbia College Chicago, 2002. – 282 p.
17. Ratzenböck, V. Cultural policy landscapes : A guide to eighteen Central and South Eastern European countries / Veronika Ratzenböck, Katharina Okulski, Xenia Kopf. – Vienna : ERSTE, 2012. – 116 p. – URL: <http://www.kulturdokumentation.org/download/Cultural-policy-landscapes.pdf> (дата обращения: 23.05.2022).

- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL: <https://culture.gov.ru> (дата обращения: 23.05.2023).
 2. Официальный сайт Европейского Союза. Раздел «Культура в ЕС». Culture in EU. – URL: http://europa.eu/pol/cult/index_en.htm (дата обращения: 23.05.2023).
 3. Официальный сайт ЮНЕСКО. UNESCO : Publications. – URL: <http://www.unesco.org> (дата обращения: 23.05.2023).
 4. The National Endowment for the Arts. – URL: <http://arts.gov> (дата обращения: 23.05.2023).
 5. The National Endowment for the Humanities. – URL: <http://www.neh.gov> (дата обращения: 23.05.2023).
 6. Официальный сайт Института культурных программ. – URL: <http://www.spbicp.ru> (дата обращения: 23.05.2023).
 7. Информационный портал: Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe. – URL: <http://www.culturalpolicies.net> (дата обращения: 23.05.2023).
 8. ENCATS Journal of Cultural Management and Policy. – URL: <http://www.encatc.org/pages/index.php?id=219> (дата обращения: 23.05.2023).
 9. The Committee for Cultural Policy. – URL: <https://committeeforculturalpolicy.org> (дата обращения: 23.05.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по темам, с которыми студенты познакомились в предлагаемой для изучения литературе, проводятся в интерактивной форме.

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение контрольной работы и курсовой работ, предусмотренных рабочим учебным планом;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- задание на выполнение контрольной работы и методические указания по её выполнению;
- задание на выполнение курсовой работы и методические указания по её выполнению;
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- выборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Театральное дело и культурная политика зарубежных стран» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников – желательно на языке оригинала.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых нормативов, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Основы режиссуры и актерского мастерства

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра актерского искусства**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **1,5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	54	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 1
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	15	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/ст, доцент Иванова Алиса Ахмедиевна

Рабочая программа дисциплины

Основы режиссуры и актерского мастерства

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра актерского искусства

Протокол от _____ 2023 г. № _

Срок действия программы: 2022-2027уч.гг.

Зав. кафедрой Фильштинский Вениамин Михайлович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	дать студентам опыт переживания себя создателем спектакля, чтобы в необходимой мере осознать свою миссию участника (инициатора) творческого проекта.
2	Задачи, реализуемые дисциплиной: <ul style="list-style-type: none">- возбудить (или усилить) поисковый интерес студентов в области истории и практики режиссуры;- познакомить с ведущими российскими и зарубежными режиссерскими школами и творчеством отдельных театральных коллективов;- дать основы представлений о взаимодействии продюсера с режиссером-постановщиком и актерами на различных этапах создания спектакля и дальнейшего его проката;- познакомить с элементами инструментария режиссерской профессии; пройти этапы режиссерского пути создания спектакля.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Освоение этого курса для студента является неотъемлемой частью овладения выбранной им профессией. Курс «Основы режиссуры и актерского мастерства» в теоретической части дополняет и находится в непосредственной связи с курсами истории театра (русского и зарубежного) цикла истории и теории мировой художественной культуры, а в профессиональном цикле подготавливает студентов к изучению курса Планирование и организация творческо- производственного процесса в организациях исполнительских искусств.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного театра
2	История зарубежной литературы
3	История ИЗО
4	История русского театра
5	История русской литературы
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Планирование и организация подготовки новых постановок
2	Планирование и организация проката репертуара

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта
Знает: <ul style="list-style-type: none">- поля качеств, навыков, умений режиссера, особенности профессии;- исторические закономерности развития режиссуры Умеет: <ul style="list-style-type: none">- определять перспективность проекта, его концептуальную составляющую Владеет: <ul style="list-style-type: none">- основами сценического искусства
УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы
Знает: <ul style="list-style-type: none">- основы планирования творческого проекта Умеет: <ul style="list-style-type: none">- учитывать творческую составляющую при планировании проекта Владеет: <ul style="list-style-type: none">- начальными навыками организации творческого проекта или его этапов
УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
ОПК-4: Способен распознавать художественную, общественную и коммерческую ценность творческого проекта, генерировать идеи создания новых проектов в области экранных или исполнительских искусств
ОПК-4.1: Формирует образ проекта, его цели и задачи
Знает: <ul style="list-style-type: none">- основные школы искусства драматического театра Умеет: <ul style="list-style-type: none">- распознавать ценность художественного проекта Владеет: <ul style="list-style-type: none">- технологией поиска информации

ОПК-4.2: Разрабатывает план реализации проекта, исходя из задач получение максимального художественного уровня в рамках экономических возможностей и перспектив продвижения полученного результата
Знает: – художественные компоненты спектакля; – этапы работы над театральным проектом Умеет: – распознавать современные тенденции творческих поисков в режиссуре и театральных школах Владеет: – способностью генерировать идеи создания новых проектов в области исполнительских искусств
ПК-2: Способен давать квалифицированную оценку проектам в области исполнительских искусств, инициативам членов постановочной группы, творческим работам исполнителей, фестивальным программам, работе организации в целом
ПК-2.1: Сравнивает инициативные предложения членов творческой группы, обеспечивая выбор наиболее перспективных
Знает: – основы режиссерского и актерского искусства в драматическом театре Умеет: – оценивать режиссерские и актёрские инициативы по созданию новых проектов в драматическом театре Владеет: – опытом участия в тренингах и выполнения практических заданий по режиссуре и актерскому мастерству
ПК-2.2: Формирует постановочную группу
Знает: – специфику организации проекта в сфере исполнительских искусств Умеет: – моделировать результат деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата Владеет: – основными методиками создания драматического спектакля

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Инструментарий режиссерской профессии и актерское искусство		
1.1	Введение в практическую режиссуру: В технике «мозгового штурма» выявление поля качеств, навыков, умений режиссера, особенностей профессии. Режиссер – организатор, творец, педагог. Режиссерское «во имя чего?» и личная сверх-сверх-задача человека. Знакомство с техникой «наговора». Выявление личных мировоззренческих координат. /Пр/	1	2
1.2	Пьеса как высказывание драматурга и повод для режиссерского высказывания. Замысел спектакля: Первое знакомство режиссера с пьесой. Рождение эмоционально-чувственного образа пьесы и будущего спектакля. Упражнения на развитие чувственно- ассоциативной сферы. Знакомство с основами событийно-действенного анализа пьесы. Замысел спектакля. /Пр/	1	2
1.3	От замысла к воплощению. Художественные компоненты спектакля: Ассоциативно-художественный подход к поиску формы спектакля. Качество и особенности художественных компонентов спектакля (сценографии, костюмов, музыки, художественного света) в зависимости от замысла спектакля. Знакомство с работой художественно-постановочного факультета РГИСИ. /Пр/	1	2
1.4	Мизансцена – язык режиссера: Понятие мизансцены как образно-пластического языка режиссера. Жанр и мизансцена. Характер мизансцен и замысел спектакля. Творческий процесс поиска мизансцен и «разводка». Режиссерские упражнения. /Пр/	1	2
1.5	Атмосфера спектакля. Способы выражения идеи и атмосферы: Атмосфера как возможный источник рождения замысла спектакля. Атмосфера и художественные компоненты спектакля. Атмосфера и темпоритм спектакля. Взаимосвязь идеи и атмосферы спектакля. Свобода поиска формы выражения идеи и атмосферы. /Пр/	1	2
1.6	Способы работы режиссера с актерами: Актер – марионетка или единомышленник? Режиссер – деспот или повивальная бабка? Различные способы взаимодействия режиссера и актера на разных этапах создания спектакля. Этюдный метод работы с актерами. Посещение репетиций актерских курсов РГИСИ. /Пр/	1	2

1.7	Самостоятельная работа /Ср/	1	5
	Раздел 2. Исторические закономерности развития режиссуры. Театральные школы		
2.1	Истоки зарождения современной режиссуры: Смена парадигм: театр драматурга – театр актера – театр режиссера (авторский театр). Зарождение режиссуры в Европе в конце 18 века. Первые режиссеры 19 века (Ч. Кин, Г. Лаубе, герцог мейнингенский Георг, Л. Кронек.) Функции режиссера в Императорских театрах России XIX века. Первые русские режиссеры – А.А. Яблочкин, М.В. Аграмов, А.Ф. Федотов. Начальные режиссерские шаги К.С. Станиславского. /Пр/	1	2
2.2	Мировоззрение режиссера и идейное пространство спектаклей(театров): К.С. Станиславский, В.Э. Мейерхольд, М.А. Чехов – соратники и оппоненты. Мировоззрение К.С. Станиславского, В.Э. Мейерхольда и М.А. Чехова: истоки, особенности этической системы. Общее и противоположное. Влияние эпохи «русского культурного ренессанса» на мировоззрение и творческую систему режиссеров. МХТ как воплощение системы взглядов Станиславского. Репертуарная политика МХТ. Отдельные спектакли Станиславского-режиссера. Путь Мейерхольда от Студии на Поварской до ГосТиМа. Спектакли Мейерхольда. Духовные поиски М. Чехова. МХАТ-2 и Театр актеров Чехова в США. Репертуарная политика МХАТ-2. Спектакли Чехова-постановщика. /Пр/	1	2
2.3	Художественно-эстетический мир режиссерских школ: К.С. Станиславский, В.Э. Мейерхольд, Е.Б. Вахтангов как основатели художественно-эстетических направлений. Особенности каждого из направлений. Связь содержания и формы, палитра выразительных средств – на примере отдельных спектаклей режиссеров. /Пр/	1	2
2.4	Мизансцена в творчестве Станиславского и Мейерхольда: Понятие мизансцены как главного элемента образно-пластического языка режиссера. Идея сцены (куска) и спектакля в мизансцене. Мизансцена и жанр/стиль спектакля. Природа мизансцен в спектаклях Станиславского и Мейерхольда. /Пр/	1	2
2.5	Актер и режиссер: способы взаимодействия Опыт Станиславского, Мейерхольда, Вахтангова, М. Чехова в области работы с актерами. Опыт российских режиссеров советского периода (А.Д. Попов, Г.А. Товстоногов и Р.А. Сирота, О.Н. Ефремов, Ю.П. Любимов, А.В. Эфрос и др.) и современных режиссеров (П.Н. Фоменко, Л.А. Додин, В.М. Фильштинский и др.) /Пр/	1	2
2.6	Е. Грозовский – «другой» театр Мировоззрение Грозовского: истоки, особенности этической системы. Путь Грозовского от ученика школы Станиславского к созданию собственной уникальной театральной системы. «Бедный театр». Подходы Грозовского в области развития актера. Спектакли Грозовского(с просмотром видеозаписей спектаклей). /Пр/	1	4
2.7	Поиски выдающихся российских режиссеров советского периода (Ефремов, Эфрос, Любимов, Товстоногов) Особенности исторической эпохи: «оттепель», эпоха «застоя». Истоки мировоззрения режиссеров. Художественно-эстетическая направленность творчества. Идейный и художественный мир театров, созданных режиссерами («Современник», «Театр на Таганке», БДТ Товстоногова.) Спектакли Ефремова, Эфроса, Любимова, Товстоногова (с просмотром фрагментов из видеозаписей спектаклей). /Пр/	1	2
2.8	Поиски современной режиссуры и театральных школ. Живой и игровой театр Особенности живого (психологического) и игрового театров. Поиски режиссеров в области психологического (Додин, Фоменко, Фильштинский, Красовский) и игрового (Буткевич, Васильев, Гинкас, Фокин, Праудин, Могучий, Серебренников, Богомолов, Туминас) театров. /Пр/	1	2
2.9	Самостоятельная работа /Ср/	1	10
2.10	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Функции режиссера в русском императорском театре 19 века.
2. МХТ как воплощение системы взглядов Станиславского.
3. Творческий путь Мейерхольда.
4. Станиславский, Мейерхольд, Вахтангов – основатели художественно-эстетических направлений.
5. Мизансцена – язык режиссера (на примере спектаклей современных режиссеров).
6. Способы взаимодействия режиссера с актером.
7. Гротовский – «другой» театр.
8. Поиски выдающихся режиссеров советского периода (Ефремов, Любимов, Эфрос, Товстоногов – по выбору студентов).
9. Особенности «живого» и «игрового» театров.
10. Художественные компоненты спектакля.
11. Режиссерское «ради чего?» (на примере творчества одного из выдающихся российских режиссеров).
12. Взаимодействие продюсера и режиссера в процессе создания художественного продукта.
13. Спектакль: от замысла к воплощению.
14. Драматургическое произведение как основа спектакля.

Темы для творческого задания:

1. Создание потока мизансцен на тему «Мой идеальный театр»;
2. Создание спектакля-высказывания на тему «Мир, в котором я живу».

5.2. Темы письменных работ

Тема для письменной работы:
«Мой любимый режиссер»

Тема доклада-сообщения:

«Сверхзадача режиссера, воплощенная в его творчество и жизнь» на примере жизни одного из выдающихся театральных деятелей XX-XXI веков

5.3. Фонд оценочных средств

Студент успешно проходит промежуточную аттестацию (зачет) в случае, если при ответе на вопросы демонстрирует удовлетворительную, хорошую и высокую степень освоения материала программы, серьезный подход к выполнению письменного и творческого задания, понимание основных позиций режиссерской и актерской профессий.

Студент не считается прошедшим промежуточную аттестацию (не зачтено) в случае, если при ответе на вопросы демонстрирует низкий уровень освоения материала программы, не выполнил письменное и творческое задания, демонстрирует отсутствие понимания содержания профессий актера и режиссера

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Станиславский, К. С. Моя жизнь в искусстве / К. С. Станиславский. — М. : Вагриус, 2000. — 448 с.
2. Чехов, М. А. О пяти великих русских режиссерах // Чехов М.А. Литературное наследие: в 2 т. / Рос. гос. арх. лит. и искусства; Музей МХАТ; Редкол.: Волкова Н.Б. и др. — М. : Искусство, 1995. - 2-е изд., испр. и доп. Т.1.: Воспоминания, письма / сост.: И. И. Аброскина и др. — 542 с.
3. Вендровская, Л. Д. Творческое наследие В.Э. Мейерхольда / Л. Д. Вендровская, А. В. Февральский. — М.: ВТО, 1978. — 488 с.

Дополнительная литература:

1. Богданова, П. Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим / П. Богданова. — М. : Новое литературное обозрение, 2007. — 372 с.
2. Буткевич, М. М. К игровому театру: Лирический трактат / М. М. Буткевич. — М. : ГИТИС, 2002. — 702 с.
3. Встречи с Мейерхольдом: Сборник воспоминаний / Ред. кол. М. А. Валентейн, П. А. Марков, Б. И. Ростоцкий, А. В. Февральский, Н. Н. Чушкин; ред.-сост. Л. Д. Вендровская. — М. : ВТО, 1967. — 622 с.
4. Горфункель, Е. И. Георгий Товстоногов. Собираемый портрет: Воспоминания. Публикации. Письма / Е. И. Горфункель, И. Н. Шимбаревич. — СПб. : Балтийские сезоны, 2006. — 528 с.
7. Горчаков, Н. Режиссёрские уроки К. С. Станиславского / Н. Горчаков; ред. Н. Д. Волков. — М. : Искусство, 1952. — 574 с.
8. Гротовский, Е. От Бедного Театра к Искусству-проводнику / Е. Гротовский. — М. : Артист. Режиссер. Театр. 2003. — 400 с.
9. Додин, Л. А. Путешествие без конца. Диалоги с миром / Л. А. Додин. — СПб. : Балтийские сезоны, 2009. — 432 с.
10. Вендровская, Л. Д. Евгений Вахтангов: Сборник / Л. Д. Вендровская, Г. П. Каптерева. — М. : ВТО, 1984. — 571 с.
11. Марков, П. А. Книга воспоминаний / П. А. Марков; предисл. А. О. Степановой, общ. редакц. О. М. Фельдмана, составл. З. П. Удальцовой, послесл. А. А. Михайловой. Ред. П.А. Сарков. — М. : Искусство, 1983. — 607 с.
12. Чехов, М. А. Путь актера: Жизнь и встречи / М. А. Чехов. — М. : АСТ, 2006. — 560 с.
13. Эфрос, А. В. Репетиция – любовь моя / А. В. Эфрос. — М. : Искусство, 1975. — 319 с.
14. Эфрос, А. В. Профессия: режиссер / А. В. Эфрос. — М. : Искусство, 1979. — 570 с.

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

1. Становление советского театра. Киносвидетельства эпохи (Вс. Мейерхольд, Н. Евреинов, К. Станиславский, С. Михоэлс, Е. Вахтангов и др.) / [1920, документальный, VHSRip]. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Lhk4y7vjxNg> (дата обращения: 30.08.2023).
2. Спектакль Г. А. Товстоногова «Король Генрих IV». [Электронный ресурс]. URL: <https://rutube.ru/video/3b32759f6f9c18aa1c2d3740d949ad73/> (дата обращения: 30.08.2023).
3. Спектакль А. В. Эфроса «Месяц в деревне» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=E3Lhk31uWfE> (дата обращения: 30.08.2023).
4. Спектакль Ежи Гротовского «Апокалипсис». [Электронный ресурс]. URL: <https://arzamas.academy/micro/show/8> (дата обращения: 30.08.2023).
5. Видеокнига по актерским тренингам Ларисы Грачевой [Электронный ресурс] URL: <https://www.youtube.com/watch?v=D3zJRqDE5N8&t=9318s> (дата обращения 30.08.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является самостоятельный просмотр спектаклей современных режиссеров различных направлений и обсуждение просмотренного с сокурсниками и педагогом.

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

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

В объем самостоятельной работы студента включается написание работы на одну из предложенных тем в рамках текущего контроля, подготовка студентов к творческим предьявлениям.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово –
«Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Ораторское искусство

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра сценической речи**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах: контрольная работа 2 зачет 2
в том числе:		
аудиторные занятия	24	
самостоятельная	39	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, профессор Алферова Любовь Дмитриевна

Рабочая программа дисциплины

Ораторское искусство

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценической речи

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Алферова Любовь Дмитриевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Стратегическая цель курса «Ораторское искусство» - активизировать интеллектуальный и творческий потенциал человека с помощью актерских, психологических и риторических тренингов. Необходимо развить у студентов компетенции эффективного речевого воздействия на целевую аудиторию за счет системного изложения риторических знаний, практического их применения в профессиональной деятельности.
2	Задачи: 1. Повысить уровень компетенции студентов в области теории и практики ораторского искусства; 2. Сформировать навыки публичного выступления, в том числе способность воздействовать словом на аудиторию, используя выразительные возможности языка и речи; 3. Заложить основы уверенного поведения оратора через освобождения от страха публичного выступления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Продюсерская деятельность принадлежит к сфере повышенной речевой ответственности. Владение устным и письменным словом становится существенным признаком деловой квалификации продюсера исполнительских искусств. В связи с этим чрезвычайно актуальной представляется проблема ораторского мастерства продюсера исполнительских искусств, его красноречия. Необходимость введения данного курса определена насущной задачей формирования высокой речевой культуры будущего продюсера исполнительских искусств.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Русский язык и культура речи
2	Иностранный язык
3	Введение в специальность
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Творческо-производственная практика
2	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика
3	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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
Результат обучения: умение свободно владеть литературой и деловой письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной и научной речи, умением создавать и редактировать тексты профессионального назначения;
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках
Результат обучения: владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения, умением анализировать логику рассуждений и высказываний;
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык
Результат обучения: готовность демонстрировать понимание значимости своей будущей специальности, стремление к ответственному отношению к своей трудовой деятельности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- правила, способы, приемы речевого воздействия на личность;
3.1.2	- условия эффективной коммуникации;
3.1.3	- факторы вербального и невербального воздействия;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- определять виды публичных выступлений;
3.2.2	- готовить публичные выступления разных жанров;
3.2.3	- анализировать речевую форму выступления;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- методами наполнения и развертывания темы речи;
3.3.2	- коммуникативными качествами речи;
3.3.3	- приемами установления и поддержания контакта с аудиторией;
3.3.4	- культурой мышления;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Теоретические основы ораторского искусства		
1.1	Теоретические основы ораторского искусства /Пр/	2	2
	Раздел 2. Практические приемы подготовки публичного выступления		
2.1	Практические приемы подготовки публичного выступления /Пр/	2	4
	Раздел 3. Речевой тренинг оратора: голос, дикция, произношение		
3.1	Речевой тренинг оратора: голос, дикция, произношение /Пр/	2	4
	Раздел 4. Практикум оратора: выступления перед аудиторией с подготовленными речами и их анализ		
4.1	Практикум оратора: выступления перед аудиторией с подготовленными речами и их анализ /Пр/	2	6
	Раздел 5. Психологический тренинг уверенного поведения		
5.1	Психологический тренинг уверенного поведения /Пр/	2	4
	Раздел 6. Видеоанализ публичного выступления. Рекомендации для самостоятельной работы		
6.1	Видеоанализ публичного выступления. Рекомендации для самостоятельной работы /Пр/	2	4
	Раздел 7. Самостоятельная работа		
7.1	Самостоятельная работа /Ср/	2	39
7.2	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Охарактеризуйте состояние коммуникативной грамотности в России. Объясните, почему наблюдается такая ситуация.
2. Умение эффективно общаться с людьми – природный талант или результат обучения? Все ли могут научиться эффективно общаться?
3. Почему люди нередко стесняются говорить и принимать комплименты? Как избавиться от страха публичного выступления?
4. Имидж – это попытка обмануть окружающих или коммуникативная необходимость для человека?
5. Почему в 1990-е годы XX века в России резко снизился уровень культуры речи?
6. Какую роль в устной речи оратора играют голос и дикция?
7. Почему излишне «красивые» выступления обычно вызывают раздражение аудитории? Что значит живой контакт с аудиторией?
8. Почему слушателям нравится, когда оратор выступает без конспекта? Как готовиться к публичному выступлению?
9. Может ли оратор добиться, чтобы все его выступления всегда слушали внимательно? Как активизировать внимание аудитории?
10. Почему, по вашему мнению, аудитория всегда отвлекается на забежавшую кошку или собаку независимо от интереса к лектору или лекции? Важна ли композиция речи при подготовке выступления?
11. Существуют ли вопросы, на которые в принципе невозможно дать ответ, и вопросы, на которые лектор может не отвечать?
12. Как правильно подобрать аргументы для доказательства тезиса? Что значит сильные и слабые аргументы?

5.2. Темы письменных работ

Темы контрольных работ:

1. Античное ораторское искусство: Цицерон и Демосфен.
2. Теория русского красноречия М. Ломоносова.
3. Теория аргументации: правила выдвижения тезиса и аргументов.
4. Виды аргументов: логические и эмоциональные аргументы.
5. Аргументация выбора одного из сонетов Шекспира.
6. Логические ошибки в речи.
7. Композиция публичной речи.
8. Качества хорошей речи оратора. Выразительные средства языка и речи.
9. Изучение аудитории. «Сенсорный» интеллект.
10. Способы привлечения внимания слушателей.
11. Диалогическое общение. Правила поведения оратора в вопросах и ответах.
12. Практические способы борьбы с проявлениями страха во время выступления.
13. Произношение и дикция оратора. Орфоэпия словесного ударения.
14. Юмор и остроумие в ораторской речи.
15. Внешний облик и голос оратора.

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Стернин, И.А. Практическая риторика: учебное пособие для студентов высш. учеб. завед. — М.: Издательский центр «Академия», 2007. — 272 с.
2. Трофимова, Г.К. Русский язык и культура речи: курс лекций. — М.: Флинта: Наука, 2008. — 160 с.
3. Ханин, М.И. Практикум по культуре речи, или Как научиться красиво и убедительно говорить: Учеб. пособие. — СПб: Паритет, 2005. — 192 с.
4. Поль Л. Сопер Основы искусства речи. Книга о науке убеждать. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. — 448 с.

Дополнительная литература:

1. Аннушкин, В.И. Риторика. Экспресс-курс: учебное пособие. — М.: Флинта: Наука, 2007. — 224 с.
2. Вагапова, Д.Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. — М.: Цитадель-трейд, 2007. — 460 с.
3. Граудина, Л.К., Ширяев, Е.Н. Культура русской речи: Учеб. для вузов. — М.: Норма, 2007. — 560 с.
4. Алфёрова, Л.Д. Ораторское искусство. Пособие для самостоятельной работы. — СПб: СПбГАТИ, 2009. — 116 с.
5. Алфёрова, Л.Д. Речевой тренинг: произношение и дикция. 4-е изд. — СПб: СПбГАТИ, 2012. — 104 с.

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

1. Русский язык в эфире: проблемы и пути их решения: материалы круглого стола. Москва, 14 ноября 2000 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.old.nasledie.ru/obraz/7_2/7_2_2/article.php?art=33 (дата обращения: 02.09.2023).
2. Пути развития литературного русского языка в их соотношении с типами речевой культуры. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.studfiles.ru/preview/1771499/> (дата обращения: 02.09.2023).
3. Щерба, Л. В. Безграмотность и ее причины речи. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ruthenia.ru/apr/textes/sherba/sherba20.htm> (дата обращения: 02.09.2023).
4. Радислав Гандапас. Видеокурс по мастерству публичного выступления. <http://www.radislavgandapas.com/>, <http://www.moscow.radislavgandapas.com/> (дата обращения: 02.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Ауд. 50	Фортепиано стол для педагога вешалка настенная компьютер (для проведения занятий дистанционно) телевизор (для проведения занятий дистанционно)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Ораторское искусство» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы. Кроме работы в стенах театрального вуза студентам полезно слушать выступления актеров, политиков, искусствоведов, писателей, филологов, участников различных дискуссионных клубов и оценивать выразительные средства речи, использованные ими в публичных выступлениях.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Элективные курсы по физической культуре и спорту

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра пластического воспитания**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **0 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	328	Виды контроля в семестрах: оценка 4
в том числе:		
аудиторные занятия	110	
самостоятельная	218	

Программу составил(и):

ст.преп. Павлушова Ирина Владимировна

Рабочая программа дисциплины

Элективные курсы по физической культуре и спорту

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра пластического воспитания

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.г.

Зав. кафедрой Кузовлева Татьяна Евгеньевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Доведение навыков до совершенства, более углубленное изучение разнообразных трюковых техник.
---	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.В
Должна быть успешно освоена программа предшествующей дисциплины "Физическая культура"	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Основы режиссуры и актерского мастерства

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-7.1: Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний

Использует полученные знания и навыки для укрепления здоровья и профилактики профессиональных заболеваний.

УК-7.2: Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни)

Использует освоенные комплексы упражнений и тренинги для физического самосовершенствования и формирования здорового образа жизни.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	Основы техники безопасности исполнения акробатических трюков, комплексов упражнений (растяжка, парные упражнения и др.);
3.2	Уметь:
3.2.1	Поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
3.3	Владеть:
3.3.1	Владеть всем пройденным теоретическим и практическим материалом для успешного применения всех навыков и знаний в жизни и профессиональной деятельности;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение в предмет		
1.1	Основы анатомии, физиологии и высшей нервной деятельности. /Пр/	1	6
1.2	Коррекция веса и пропорций тела. Осанка. /Пр/	1	6
1.3	Самостоятельная работа над материалом раздела 1 /Ср/	1	26
	Раздел 2. Подготовительные упражнения		
2.1	Аэробная нагрузка. Упражнения с гимнастическими скакалками: бег, прыжки. /Пр/	1	9
2.2	Растяжка. Индивидуальные упражнения. Упражнения в парах. Упражнения группами. /Пр/	1	9
2.3	Самостоятельная работа на растяжке /Ср/	1	26
2.4	Растяжка. Индивидуальные упражнения. Упражнения в парах. Упражнения группами. /Пр/	2	6
2.5	Упражнения с отягощениями. /Пр/	2	6
2.6	Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/	2	29
	Раздел 3. Комплексы на развитие и совершенствование физических качеств		

3.1	Индивидуальные упражнения. /Пр/	2	6
3.2	Упражнения в парах. /Пр/	2	6
3.3	Самостоятельная работа над пройденным материалом /Ср/	2	29
3.4	Упражнения в парах. /Пр/	3	9
3.5	Упражнения группами. /Пр/	3	9
3.6	Самостоятельная работа над пройденным материалом /Ср/	3	26
Раздел 4. Комплексы упражнений с предметами			
4.1	Упражнения с гимнастическими палками: 1. Овладение техникой вращений. 2. Жонглирование. 3. Развивающие подвижность в суставах. /Пр/	3	12
4.2	Самостоятельная работа по овладению пройденным материалом. /Ср/	3	26
Раздел 5. Акробатические упражнения			
5.1	Кувырки. /Пр/	4	4
5.2	Перекаты. /Пр/	4	4
5.3	Стойки. /Пр/	4	4
5.4	Мосты. /Пр/	4	4
5.5	Перевороты. /Пр/	4	4
5.6	Рондат. /Пр/	4	6
5.7	Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/	4	56

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы по теории:

1. Что такое физическая культура? Какова ее роль и значение для жизни и здоровья человека?
2. Техника безопасности во время занятия и исполнения упражнений: предупреждение травматизма и страховка.
3. Влияние осанки на выполнение двигательных действий, поддержание физического здоровья.
4. Назовите 5 основных физических качеств, которыми должен обладать гармонично развитый человек.
5. Что понимается под координацией человека? С помощью каких упражнений можно ее развить?

Практическая часть:

1. Продемонстрировать владение техникой грамотной страховки и само страховки в парах и группах.
2. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений с отягощениями.
3. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений на пресс.
4. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений на развитие гибкости, растяжку и подвижность в суставах для работы в парах.
5. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений для аэробной нагрузки: со скакалкой, бег, прыжки.
6. Продемонстрировать работу в парах с предметами и без.
7. Выполнить трюковые упражнения: кувырки, перекаты, стойки, перевороты, рондат, мосты.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Зачет выявляет успехи, достигнутые в процессе обучения и сложности, препятствующие успешному освоению дисциплины.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Иванов, И. С., Шишмарева, Е. С. Воспитание движения актера / И. С. Иванов, Е. С. Шишмарева. — М.: Гослитиздат, 1937.
2. Игнашенко, А.М. Акробатика. — М.: КпТ, 2013.
3. Кох, И. Э. Основы сценического движения / И. Э. Кох. — Л.: Искусство, 1970.
4. Морозова, Г. В. Пластическая культура актера / Г. В. Морозова. — М.: ГИТИС, 1999.
5. Немеровский, А. Б. Пластическая выразительность актера / Немеровский А. Б. — М.: Искусство, 1980.
6. Сосина В. Ю., Нетоля В. А. Акробатика для всех. — Олимпийская литература, 2014.
7. Терехина Р. Н., Медведева Е. Н., Борисенко С. Н., Федорова О. С., Крючек Е. С., Супрун А. А. Теория и методика акробатического рок-н-ролла: хореографическая подготовка. — М.: Спорт. — 2015.

Дополнительная литература:

1. Азы актерского мастерства: сб. ст. — СПб: Речь, 2002.
2. Андерсон Б. Растяжка. — Минск: Попурри, 2017. — (Фитнес и физические упражнения).
3. Ершов, П. М. Технология актерского искусства. / Ершов П. М. — М.: ВТО, 1959.
4. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера / Б. Е. Захава — М.: Просвещение, 1973.
5. Контрерас Б. Анатомия силовых упражнений с использованием в качестве отягощения собственного веса. — Минск: Попурри, 2015.
6. Кристи, Г. В. Воспитание актера школы Станиславского / Г. В. Кристи. — М.: Искусство, 1978.
7. Нельсон А., Кокконен Ю. Анатомия упражнений на растяжку. Иллюстрированное пособие по развитию гибкости и мышечной силы. — Минск: Попурри, 2019.
8. Станиславский, К. С. Собрание сочинений в восьми томах. — М.: Искусство, 1954-1961.
9. Томас Ханна Искусство не стареть. Система развития подвижности и гибкости в любом возрасте. — СПб: Питер, 2018. — (Сам себе психолог).
10. Топорков, В. О. О технике актера / В. О. Топорков. — М.: ВТО, 1958.
11. Шихматов, Л. И. От студии к театру / Шихматов Л. И. — М.: ВТО, 1970.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Спортзал	Шведская стенка Козёл гимнастический Маты полужёсткие гимнастические Скакалки Палки гимнастические Утяжелители

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» в самостоятельной работе студенту следует уделить внимание изучению основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянная самостоятельная работа над совершенствованием своего телесного аппарата и индивидуальной психотехники.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово –
«Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Эстетика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра философии и истории**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 3
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	42	
часов на контроль	36	

Программу составил(и):

кандидат философских наук, доцент Свешникова Ирина Геннадьевна

Рабочая программа дисциплины

Эстетика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от _____ 2023 г. № _

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Праздников Георгий Александрович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цели изучения учебной дисциплины — формирование эстетического сознания личности студента, освоение способов философского осмысления явлений культуры как продукта эстетической практики в ее истории и современности.
2	Основными задачами освоения учебной дисциплины являются: 1. возведение индивидуального опыта эстетических переживаний на уровень саморефлексии и теоретических размышлений о нем; 2. освоение основных принципов и понятий философско-эстетического дискурса; 3. достижение понимания роли эстетики в культуре эпохи (исторический экскурс) и ее органичной взаимосвязи с актуальной социокультурной проблематикой; 4. акцентировать внимание студентов на особенностях отечественной эстетической мысли и ее практическом выражении; 5. развитие профессиональной способности к эстетическому анализу явлений природы, культуры, общественной жизни и искусства, к их критическому освоению на основании философско-эстетических критериев.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.В
Освоение дисциплины «Эстетика» опирается на материал дисциплин «История зарубежного театра», «История русского театра», «История ИЗО», «История музыки», «История зарубежной литературы», «История русской литературы».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного театра
2	История русского театра
3	История зарубежной литературы
4	История русской литературы
5	История ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3	История музыки

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	основные понятия эстетики, в частности: эстетика, эстетическое отношение, эстетические потребности, чувства, суждения, вкус, эстетический образ; а также эстетические категории: совершенство, мера, красота, гармония, прекрасное, возвышенное, трагическое, комическое; художественный образ, символ и др.; органичную взаимосвязь эстетики с актуальной философской проблематикой; о сущности, этапах развития эстетики как науки, способах ее практического приложения; специфику и роль эстетики в культуре той или иной эпохи (исторический экскурс); основы теории и истории эстетики, систему эстетических категорий, философско-эстетические проблемы искусства и эстетики повседневной культуры; *об основных работах наиболее выдающихся мыслителей - историков, философов, писателей, культурологов др., затрагивающих проблематику философского эстетического осмысления культуры; специфику эстетического и художественного освоения мира, эстетической и художественной культуры, искусства; видовую и жанровую классификацию искусств;
3.2	Уметь:
3.2.1	формулировать абстрактно-логические эстетические суждения и конкретизировать их; использовать в профессиональной практике педагога и культуролога; отыскивать необходимую информацию; демонстрировать понимание системных взаимосвязей внутри Эстетики как научной дисциплины и междисциплинарных отношений в современной науке; логично представлять освоенное знание, критически использовать методы современной науки; применять имеющиеся знания в аналитической исследовательской и профессиональной деятельности; формулировать проблему, задачи и цель, демонстрировать понимание системных взаимосвязей внутри «Эстетики» как научной дисциплины и междисциплинарных отношений в современной науке; применять современные теории и инструментарий современных гуманитарных наук (в том числе эстетики) в собственной научно-исследовательской деятельности;

3.3	Владеть:
3.3.1	понятийно категориальным аппаратом эстетики; методикой составления текстов научного стиля (конспекты, рефераты, творческие эссе и др.) ; способами развития способности к эстетическому анализу явлений природы, культуры, общественной жизни и искусства, их критического освоения на основе использования философскоэстетических критериев; познавательными подходами и методами изучения эстетических теорий и явлений, процессов и практик с методологических позиций Эстетики как научной дисциплины; навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции по основным проблемам истории и современного состояния эстетического знания; способностью понимать, изучать и практически анализировать получаемую научную информацию по тематике исследования и представлять результаты исследования; навыками и процедурами обработки, анализа и синтеза научной информации; навыками анализа качества исследований в контексте социокультурных условий, эстетических ценностей и норм.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1.		
1.1	Предмет эстетики, ее место в системе философских наук /Лек/	3	2
1.2	Основные эстетические категории /Лек/	3	4
1.3	Эстетика Античности /Лек/	3	4
1.4	Средневековая эстетика /Лек/	3	2
1.5	Эстетика Возрождения /Лек/	3	2
1.6	Эстетика Нового времени /Лек/	3	2
1.7	Эстетические принципы Романтизма /Лек/	3	2
1.8	Неклассическая эстетика XIX – нач. XX в /Лек/	3	4
1.9	Русская эстетика XIX-XX вв. /Лек/	3	4
1.10	Эстетика модернизма и постмодернизма /Лек/	3	4
1.11	Самостоятельная работа /Ср/	3	42
1.12	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	3	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену:

1. Предмет и назначение эстетики.
2. Место эстетики среди философских наук.
3. Основные эстетические категории.
4. Нравственно-эстетический аспект искусства.
5. Общая характеристика эстетики Античности.
6. Эстетическая концепция Платона.
7. Калокагатия Аристотеля.
8. Эллинистическая эстетика.
9. Особенности эстетики эпохи Средневековья.
10. Основные эстетические принципы Возрождения.
11. Эстетика классицизма.
12. Эмблематика барокко.
13. Эстетика Просвещения.
14. Роль искусства и художественного творчества в эстетике Вольтера, Дидро, Руссо.
15. Г.Э. Лессинг о принципах классификации искусства.
16. Формирование эстетики как самостоятельной дисциплины в творчестве А. Баумгартена
17. Эстетические принципы И. Канта.
18. Общая характеристика эстетики Романтизма.
19. Эстетика Шеллинга.
20. Эстетическая проблематика в творчестве С. Кьеркегора.
21. З. Фрейд о сущности эстетического.
22. Эстетические взгляды Ф. Ницше.
23. Понимание эстетического в позициях экзистенциализма.
24. Русская эстетическая традиция.
25. Сущность искусства Вл. Соловьёва.
26. П. Флоренский о сущности искусства.
27. Эстетика М. Бахтина.
28. Основные направления эстетики модернизма.
29. Постмодернизм как новый тип искусства.
30. Структурализм и постструктурализм о проблематике искусства.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Бычков, В.В. Эстетика. — М., 2009.
2. Гуревич, П.С. Эстетика. — М., 2008.
3. Золкин, А.Л. Эстетика. — М., 2009.
4. Шестаков, В.П. История эстетических учений. — М., 2009.

Дополнительная литература:

1. Аристотель. Поэтика. Соч.: в 4-х т. — М., 1983. Т.4.
2. Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. — М., 1994.
3. Басин, Е.Я., Крутоус, В.П. Философская эстетика и психология искусства. — М., 2007.
4. Батай, Ж. Литература и зло. — М., 1994.
5. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979.
6. Бахтин, М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. — М., 1966.
7. Бачинин, В.А. Эстетика: Энциклопедический словарь. — СПб, 2005.
8. Белый, А. Символизм как миропонимание. — М., 1994.
9. Бердяев, Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. — М., 1989.
10. Берковский, Н.Я. Романтизм в Германии. — СПб, 2001.
11. Бореев, Ю.Б. Эстетика. — М., 2002.
12. Бычков, В.В. Русская теургическая эстетика. — М., 2007.
13. Буало, Н. Поэтическое искусство. — М., 1957.
14. Гадамер, Г.Г. Актуальность прекрасного. — М., 1991.
15. Гегель, Г.В.Ф. Лекции по эстетике. — СПб, 2001.
16. Гилберт, К., Катарин, Кун Г. История эстетики. — СПб, 2000.
17. Гулыга, А.В. Принципы эстетики. — М., 1987.
18. Деррида, Ж. Позитивизм. — К., 1996.
19. Ильин, И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. — М., 2001.
20. История эстетической мысли. — М., 1987.
21. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. В 5 т. — М., 1962-1968.
22. Кривцун, О.А. Эстетика. — М., 2000.
23. Кьеркегор, С. Страх и трепет. — М., 1993.
24. Лекции по истории эстетики. — Л., 1973-1980.
25. Лосев, А.Ф., Шестаков, В.П. История эстетических категорий. — М., 1965.
26. Лосев, А.Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978.
27. Маньковская, Н.Б. Эстетика постмодернизма. — СПб, 2000.
28. Ницше, Ф.Рождение трагедии из духа музыки. — СПб, 2007.
29. Ортега-и-Гассет, Х. Эстетика. Философия культуры. — М., 1991.
30. Постмодернизм. Энциклопедия. — Минск, 2001.
31. Радугин, А.А. Эстетика. — М., 2006.
32. Соловьев, В.С. Три речи в память Достоевского. Красота в природе. Смысл искусства. Жизненная драма Платона. Идея человечества у Августа Конта // Соловьев В. С. Соч.: в 2-х т. — М., 1988.
33. Флоренский, П.А. Избранные труды по искусству. — М., 1996.
34. Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. — М., 2000.
35. Фрейд, З. Художник и фантазирование. — М., 1995.
36. Хайдеггер, М. Исток художественного творения // Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. — М., 1993.
37. Шеллинг, Ф.В.Й. Философия искусства. — М., 1966.
38. Шестаков, В.П. Очерки по истории эстетики. — М., 1979.
39. Эко, У. Искусство и красота в средневековой эстетике. — СПб, 2003.
40. Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия. — М., 2007.
41. Эстетика немецких романтиков. — СПб, 2006.
42. Эстетика: Словарь. — М., 1989.
43. Яковлев, Е.Г. Художник: личность и творчество. — М., 1991.
44. Яковлев, Е.Г. Эстетика. — М., 2006.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
- В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Эстетика» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание соотношению нового материала и освоенного в курсе «Философия».

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Продюсерская деятельность и творческие индустрии

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 3
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	42	
часов на контроль	36	

Программу составил(и):

канд. филос. наук, доцент Некрасова Елена Сергеевна

Рабочая программа дисциплины

Продюсерская деятельность и творческие индустрии

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Данная программа предназначена для студентов по специальности: «продюсер исполнительских искусств» и рассчитана на семестр. Ее цель – ознакомить студентов с основными понятиями культурных (творческих) индустрий и спецификой продюсерской деятельности в рамках современного культурного пространства.
2	Задачи курса заключаются в том, чтобы сформировать у студентов представление о специфике управления в сфере творческих индустрий, различных методов управления и возможностях их применения в различных художественных и культурных пространствах, сформировать у студентов умение использовать их в своей профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.В
<p>Курс «Креативные индустрии» является предметом по выбору студента (в паре с предметом «Эстетика»). Он участвует в формировании определенных общекультурных профессиональных компетенций специалиста – продюсера исполнительских искусств. Освоение данной дисциплины является неотъемлемой частью профессиональной подготовки продюсера.</p> <p>В процессе освоения данного курса студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курсов «Введение в специальность», «Экономика культуры», «Продюсирование в сфере классической музыки», «Маркетинг, PR и реклама», «Шоу-бизнес», «Культурное проектирование» и др.</p>	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Введение в специальность
2	Экономика культуры
3	Маркетинг, PR и реклама
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Шоу-бизнес
2	Культурное проектирование
3	Продюсирование в сфере классической музыки

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-2: Способен давать квалифицированную оценку проектам в области исполнительских искусств, инициативам членов постановочной группы, творческим работам исполнителей, фестивальным программам, работе организации в целом
ПК-2.1: Сравнивает инициативные предложения членов творческой группы, обеспечивая выбор наиболее перспективных
ПК-2.2: Формирует постановочную группу
ПК-3: Способен рационально организовывать работу всех направлений деятельности организации или проекта в области исполнительских искусств, используя научно обоснованные методы и современные информационные технологии
ПК-3.1: Способствует созданию творческой атмосферы в процессе реализации и продвижения проекта
ПК-3.2: Привлекает специалистов в области сценических и цифровых технологий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:	
- особенности	
- научно обоснованные и	
Уметь:	
- инициировать	
- использовать приобретенный	
Владеть:	
- навыками	
- навыками	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Креативные индустрии		
1.1	Постиндустриальная экономика и развитие творческих индустрий /Лек/	3	2
1.2	Понятие творческих индустрий /Лек/	3	4
1.3	Творческие индустрии как фактор экономического и социального развития в современном мире. Кластеры и технопарки /Лек/	3	4
1.4	Социология творческих индустрий. Творческий класс /Лек/	3	4
1.5	Творческие индустрии и развитие городов /Лек/	3	4
1.6	Менеджмент творческих индустрий в культурных пространствах /Лек/	3	4
1.7	Роль маркетинговых технологий в развитии творческих индустрий /Лек/	3	4
1.8	Творческие индустрии в России. Организации. Кластеры. Агентства. /Лек/	3	4
1.9	Самостоятельная работа /Ср/	3	42
1.10	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	3	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
<p>Вопросы к экзамену:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Что такое творчество? 2. Как традиционно связаны творчество и производство? 3. Что такое творческие индустрии? 4. Какие отрасли входят в число творческих индустрий? 5. Как соотносятся традиционные культурные институты и культурные индустрии? 6. Что такое постиндустриальное общество? 7. Чем индустриальное и постиндустриальное общество различаются в сфере культуры? 8. Что нового в концепции постиндустриального общества внесли авторы начала XXI века? 9. Какое место в концепции постиндустриального развития занимают творческие индустрии? 10. Какова роль творческих индустрий в развитии креативной экономики? 11. Как изменяется социальная структура общества в постиндустриальную эпоху? 12. Что такое «креативный класс» в концепции Ричарда Флориды? 13. Какое место в современной России занимают представители творческого класса? 14. Какие меры могли бы стимулировать развитие творческого класса в России? 15. Какова роль городов в современном мире? 16. Какова роль творческих индустрий в развитии городов? 17. В чем заключается концепция «креативного города» Ч. Лэндри? 18. Что включает модель «круговорота городского развития» Ч. Лэндри и Ф. Вуда? 19. В какой мере проблемы развития западных городов в постиндустриальную эпоху характерны для российских городов? 20. Какие модели или элементы моделей «креативного города» могут быть использованы для развития российских городов? 21. Что такое картирование территорий? 22. Для чего составляется культурная карта территории? 23. Назовите основные элементы технологии картирования. 24. Опыт каких стран и регионов по картированию территорий вам известен? 25. Какие российские примеры картирования вы знаете? 26. Существует ли российская региональная специфика в функционировании культурных отраслей, не отраженная в британской технологии картирования? 27. В чем заключается специфика менеджмента организаций творческих индустрий? 28. Что такое творческие кластеры? Какими они бывают? 29. Как творческие кластеры влияют на развитие территорий? 30. Приведите примеры творческих кластеров. 31. В чем выражается экономический эффект развития творческих индустрий? 32. Каковы подходы к управлению персоналом в творческих индустриях? 33. Какова роль продюсера в определении маркетинговых стратегий в творческих индустриях? 34. Какие цели и задачи стоят перед агентствами по развитию творческих индустрий? 35. Какими видами деятельности занимаются агентства по развитию творческих индустрий? 36. Какие факторы обеспечивают успешное развитие творческих индустрий на территории? 37. Приведите примеры британских агентств по развитию творческих индустрий. 38. Попробуйте спроектировать в общих чертах стратегию деятельности государственного, муниципального или независимого агентства по развитию творческих индустрий в вашем регионе.

39. Что может дать развитие творческих индустрий России и российским регионам?
40. Назовите ведущие агентства по развитию творческих индустрий в России.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Учебным планом письменные работы по данной дисциплине не предусмотрены.

Текущий контроль успеваемости осуществляется проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

Прохождение студентом экзамена оценивается по пятибалльной системе. Студент случайным образом выбирает экзаменационный билет, содержащий два вопроса. В экзаменационные билеты включаются вопросы исключительно из соответствующего раздела Фонда оценочных средств. В процессе экзамена студенту могут быть заданы дополнительные вопросы (не более трёх) из числа предусмотренных Фондом оценочных средств.

Каждый ответ студента на экзамене должен соответствовать следующим качественным параметрам:

- 1) обладать полнотой содержания и носить логически завершённый характер;
- 2) демонстрировать способность студента грамотно излагать свои мысли, свободно используя искусствоведческую, экономическую, управленческую терминологию;
- 3) ссылаться на использованную им по теме ответа литературу, как минимум в пределах основной и дополнительной литературы, приведенной в настоящей Программе.

Результат прохождения экзамена оценивается на:

«отлично», если все ответы студента, включая как основные, так и дополнительные вопросы (здесь и далее), соответствует всем трём качественным параметрам;

«хорошо», если более чем к половине его ответов предъявляются несущественные замечания (касающиеся одного из трёх качественных параметров);

«удовлетворительно», если ко всем его ответам предъявляются несущественные замечания либо существенные замечания (касающиеся двух и более качественных параметров), но не более чем к половине ответов;

«неудовлетворительно», если студент проявляет полную неготовность к ответу хотя бы по одному вопросу, основному или дополнительному, либо существенные замечания предъявляются более чем к половине его ответов.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Зеленцова, Е. Творческие индустрии : Теории и практики / Е. Зеленцова, Н. Гладких. – Москва : Классика-XXI, 2010. – 240 с.
2. Креативные индустрии в городе : Вызовы, проекты и решения : Сборник научных статей студентов и преподавателей НИУ ВШЭ / под общей редакцией Ю. О. Папушиной, М. В. Матецкой. – Санкт-Петербург : Левша, 2012. – 136 с.
3. Культурное наследие и творческие индустрии : Время, место, действие : Сборник трудов сотрудников Лаборатории экономики культуры Санкт-Петербургского филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; [Науч. ред.: В. Э. Гордин]. – Санкт-Петербург : Левша-Санкт-Петербург, 2012. – С. 215 с. : ил.
4. Россельо, П. Картирование творческих индустрий : Инструменты анализа и оценки // Креативная и культурная экономика / П. Россельо, Ш. Райт. – Вып. 2. – Лондон : Британский Совет, 2011. – Вып. 2. – 63 с.
5. Современные модели развития культурных индустрий в регионах России : Сборник научных статей / Российский гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена, Науч.-образоват. культурол. об-во ; [отв. ред.: М. Л. Магидович]. – Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. – 418 с. : ил.
6. Хокинс, Дж. Креативная экономика : Как превратить идеи в деньги / Дж. Хокинс. – Москва : Классика-XXI век, 2011. – 256 с.

Дополнительная литература:

1. Аблеев, С. Р. Массовая культура современного общества : Теоретический анализ и практические выводы / С. Р. Аблеев, С. И. Кузьминская. – URL: http://aipe.roerich.com/russian/mas_kult.htm (дата обращения 14.05.2022).
2. Адорно, Теодор. Диалектика просвещения. Глава 4. Культуриндустрия. Просвещение как обман масс / Т. Адорно, М. Хоркхаймер // Центр гуманитарных технологий. – URL: <http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5521/5525>. (дата обращения 14.05.2022).
3. Волков, Ю. В. Креативный класс в российском обществе: тенденции и перспективы гуманистической идеологии / Ю. Волков // Власть. – 2012. – № 1 – С. 61-64. – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/kreativnyy-klass-v-rossiyskom-obschestve-tendentsii-i-perspektivy-gumanisticheskoy-ideologii> (дата обращения 14.05.2022).
4. Гнедовский, М. Творческие индустрии : стратегия инновационного развития / М. Гнедовский. – URL: <http://www.cpolicy.ru/analytics/innovative.html> (дата обращения 14.05.2022).
5. Гнедовский, М. Творческие индустрии : политический вызов для России / М. Гнедовский // Отечественные записки. – 2005. – № 4. – С. 168-169. 51. – URL: <http://www.strana-oz.ru/2005/4/tvorcheskie-industrii-politicheskiy-vyzov-dlya-rossii> (дата обращения 14.05.2022).
6. Доклад ООН «Креативная экономика. Задачи оценки ресурсов творческой экономики для формирования продуманной политики» (Creative Economy. Report, 2008). – URL: http://unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf (дата обращения 14.05.2021).
7. Ерышева, Е. А. Креативные технологии в культурном пространстве города / Е. А. Ерышева, Т.А. Демидова // Вологодские чтения. – 2004. – № 46-1. – С. 6-8.

8. Зеленцова, Е. В. От творческих индустрий к творческой экономике / К. В. Зеленцова // Управленческое консультирование. – 2009. – № 3. – С. 190-199.
9. Зеленцова, Е. В. Становление и развитие креативных индустрий в современной культуре : Анализ зарубежного опыта : дис. ... канд. культурол. / Зеленцова Елена Валентиновна. – М. : 2008. – 153 с. – URL: <http://www.dissercat.com/content/stanovlenie-i-razvitie-kreativnykh-industrii-v-sovremennoi-kulture-analiz-zarubezhnog...> (дата обращения 14.05.2022).
10. Зеленцова, Е. В. Развитие творческих индустрий в России : проблемы и перспективы / Е. Зеленцова, Н. Мельвиль. – URL: http://www.cr-journal.ru/rus/journals/92.html&j_id=8 (дата обращения 14.05.2021).
11. Иванов, Г. П. Основы продюсерства : Аудиовизуальная сфера : Учебник для вузов / Г. П. Иванов, П. К. Огурчиков, А. И. Сидоренко (ред.). – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 719 с.
12. Калинин, И. Индустриальный горизонт креативных индустрий / Илья Калинин // Новое литературное обозрение. – URL: <http://www.nlobooks.ru/node/4233>. (дата обращения 14.05.2022).
13. Княгин, В. Креативная индустрия, трансформирующая пространство города / В. Княгин // Центр стратегических разработок «Северо-Запад» : сайт. – Санкт-Петербург : 2004-2014. – URL: http://www.csr-pw.ru/upload/file_category_1002.pdf (дата обращения 14.05.2022).
14. Матецкая, М. В. Творческие индустрии : перспективы социально-экономической трансформации / М. Матецкая // Вестник Института экономики РАН. – 2011. – № 3. – С. 192-206.
15. Матецкая, М. В. Культурные индустрии как инновации в культуре, менеджменте, технологиях / М. В. Матецкая. – URL: http://www.hse.ru/data/2012/01/31/1269679204/Matetskaya_men_2011.pdf (дата обращения 14.05.2022).
16. Матецкая, М. Культурные кластеры и развитие индустрии туризма / М. Матецкая, В. Гордин. – URL: <http://www.opes.ru/1325635.html> (дата обращения 14.05.2022).
17. О'Коннор, Дж. Культурная политика как влияние : Экспорт идей творческих индустрий в Санкт-Петербург / Дж. О'Коннор // Творческие индустрии в России. – Москва : Институт культурной политики, 2004. – С. 12-34. – (Культурные стратегии : экспертный клуб. Вып. 3).
18. Савина, М. В. Креативный класс – движущая сила постиндустриального общества / М. В. Савина // Креативная экономика. – 2008. – № 12 (24). – С. 3-7. – URL: <http://www.creativeconomy.ru/articles/2795/> (дата обращения 14.05.2022).
19. Скрипачева, И. А. Современный город как культурная система : дис. ... д-ра культурол. / Скрипачева Ирина Александровна. – Москва : 2010. – 457 с. ; Оглавление; Введение; Список лит. – URL: <http://www.dissercat.com/content/sovremennyi-gorod-kak-kulturnaya-sistema> (дата обращения 14.05.2022).
20. Шептухина, Л. И. Творческие индустрии как сектор новой экономики города / Л. И. Шептухина // Мир современной науки. – 2012. – № 4. – С. 4-11. – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/tvorcheskie-industrii-kak-sektor-novoy-ekonomiki-goroda> (дата обращения 14.05.2022).
- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL: <https://culture.gov.ru> (дата обращения 14.05.2023).
 2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. – URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения 14.05.2023).
 3. Агентство «Творческие индустрии» : сайт. – URL: <http://www.creativeindustries.ru/> (дата обращения 14.05.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по темам, с которыми студенты познакомились в ходе практик, проводятся в интерактивной форме. Практических занятий в преподавании данной дисциплины не предусмотрено.

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Креативные индустрии», в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы по проблематике курса.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения в продюсерской деятельности является постоянное соотнесение изучаемых отраслевых проблем и примеров проблемных ситуаций с конкретными проблемами, возникающими в креативной среде.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Театральное здание: строительство, реконструкция, реставрация

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах: зачет 5 контрольная работа 5
в том числе:		
аудиторные занятия	30	
самостоятельная часов на контроль	33 9	

Программу составил(и):

б/с, ст. преподаватель Дмитриев Сергей Николаевич

Рабочая программа дисциплины

Театральное здание: строительство, реконструкция, реставрация

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04

Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель курса - освоение базовых представлений о проектировании, строительстве и реконструкции театральных зданий. Необходимо вооружить студента знаниями, позволяющими ему в будущем осмысленно осуществлять руководство театральными службами (специалистами), выполняющими функции заказчика (пользователя) при производстве проектных и строительных работ.
2	Задачи курса заключаются в том, чтобы предоставить возможность студенту:
	<ul style="list-style-type: none"> • изучить общие вопросы и понятия строительства и реконструкции театральных зданий; • ознакомиться с общими основами проектного дела; • изучить вопросы учета театральной технологии при проектировании, реконструкции и строительстве театральных зданий; • получить представление о системе строительных организаций, организационно-правовых основах управления строительными организациями; • получить представление о характере отношений театрально-зрелищной организации с проектными, строительными организациями, а также с органами государственного строительного надзора, государственной экспертизы и другими организациями, согласовывающими проектно-сметную документацию и дающими разрешение на проведение строительных работ; • изучить этапы строительных работ (от подготовительных работ до пуско-наладки) и их особенности при строительстве новых объектов и реконструкции зданий; • получить представление о системе управления качеством в строительстве, роли заказчика и пользователя в этом процессе; • освоить порядок сдачи зданий и сооружений в эксплуатацию и особенности эксплуатации объекта в первые два года после завершения строительного-монтажных работ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Курс «Театральное здание: строительство, реконструкция» является дисциплиной по выбору в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, и опирается на знания, полученные студентами в курсах «Введение в специальность», «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств», «Театральное здание и его эксплуатация».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Введение в специальность
2	Театральное здание и его эксплуатация
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Творческо-производственная практика
2	Производственно-экономическая практика
3	Производственно-финансовое планирование в организациях культуры
4	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	
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	
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	
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-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	
УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон	

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
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
УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-8.1: Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения)
УК-8.2: Понимает как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения)
УК-8.3: Демонстрирует приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте
ПК-3: Способен рационально организовывать работу всех направлений деятельности организации или проекта в области исполнительских искусств, используя научно обоснованные методы и современные информационные технологии
ПК-3.1: Способствует созданию творческой атмосферы в процессе реализации и продвижения проекта
ПК-3.2: Привлекает специалистов в области сценических и цифровых технологий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 – нормы охраны труда и правила пожарной безопасности в театральных зданиях и сооружениях;
3.1.2 – меры безопасности и сценарий действий в случае аварий, катастроф, стихийных бедствий;
3.2 Уметь:
3.2.1 – принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов;
3.3 Владеть:
3.3.1 – знаниями и навыками использования приёмов поддержания безопасности жизнедеятельности, как в производственной сфере, так и в обычной жизни, включая возникновение чрезвычайных ситуаций;
3.3.2 – навыками привлечения специалистов из смежных сфер деятельности для успешного решения задач организации или реализации сценических проектов;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Технологические особенности театральных зданий и их проектирование		
1.1	Введение. Понятие о планировочном и конструктивном решении театральных зданий /Лек/	5	4
1.2	Типология театральных зданий и общие подходы к их проектированию /Лек/	5	4
1.3	Проектирование театральных зданий /Лек/	5	4
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	5	12
	Раздел 2. Организация проектного дела и строительного производства		
2.1	Основы организации проектного дела /Лек/	5	6
2.2	Основы организации нового строительства и реконструкции /Лек/	5	4
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	5	12
	Раздел 3. Строительное производство и ввод объектов в эксплуатацию		
3.1	Строительно-монтажные работы при возведении и реконструкции театральных зданий /Лек/	5	4
3.2	Управление и контроль в строительстве /Лек/	5	2
3.3	Сдача зданий и сооружений в эксплуатацию /Лек/	5	2
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	5	9
3.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Анализ соотношения основных частей и элементов театрального здания при проектировании реконструкции здания и новом строительстве.
2. Нагрузки и воздействия на театральные здания и требования к ним.
3. Объемно-планировочные и конструктивные решения театральных зданий.
4. Основные типы общественных зданий и основные положения проектирования общественных зданий.
5. Основные показатели проектов общественных зданий и технико-экономическая оценка проектных решений.
6. Технологическая часть проекта: объемно-планировочные решения помещений зрительского комплекса; помещения большого демонстрационного комплекса.
7. Технологическая часть проекта: объемно-планировочные решения помещений, обслуживающих сцену; помещения малого демонстрационного комплекса (малый зал) и обслуживающие его помещения.
8. Основные нормативные параметры и примерный состав помещений театральных зданий.
9. Особые типы театральных зданий и театров с дополнительными функциями. Специальные строительные и противопожарные мероприятия при проектировании театральных сцен.
10. Этапы подготовки проектно-сметной документации и организация проектирования в строительстве. Виды изысканий и обследований.
11. Согласование и экспертиза проектно-сметной документации.
12. Организационно-технологическая проектная документация.
13. Понятие о системе строительных организаций. Организационно-правовые основы управления строительными организациями и строительным производством.
14. Подготовка к строительству. Организация строительной площадки и временные здания и сооружения на строительной площадке.
15. Особенности подготовки к реконструкции. Возведение зданий в условиях плотной городской застройки.
16. Организация материально-технического обеспечения строительного производства.
17. Основные технологические процессы при возведении зданий и сооружений. Строительные технологии возведения зданий и сооружений.
18. Последовательность производства работ и возведения зданий.
19. Оперативное планирование строительного производства.
20. Документация, сопровождающая строительное производство.
21. Система управления качеством в строительстве. Технический и авторский надзор за строительством.
22. Пуско-наладочные работы.
23. Организация приемки объектов в эксплуатацию. Гарантийные обязательства по сданному строительному объекту.
24. Эксплуатация вновь введенного объекта. Обучение эксплуатирующего персонала.

5.2. Темы письменных работ

см. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрена контрольная работа, выполняемая студентами всех форм обучения в V семестре.

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами контрольной работы, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

Для получения зачета на промежуточной аттестации студент должен выполнить на положительную оценку контрольную работу и показать знания по вопросам к зачету, приведенным в фонде оценочных средств. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на контрольную работу и методических указаниях по её выполнению. При проведении зачета студент должен показать удовлетворительные знания по любому из вопросов, приведенных в фонде оценочных средств.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативно-правовые акты:

1. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (СНиП 11-01-95). – Москва : Минстрой России, 1995. – 13 с. – URL: <http://www.gosthelp.ru/text/SNiP110195Instrukciyaopor.html> (дата обращения 13.04.2023).
2. О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий : Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 г. № 145. – Справочно-информационная система «ГАРАНТ». – URL: <http://base.garant.ru/12152341/> (дата обращения 13.04.2023).
3. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию : Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. – Справочно-информационная система «ГАРАНТ». – URL: <http://base.garant.ru/12158997/> (дата обращения 13.04.2023).
4. Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации : Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ. – Справочно-информационная система «ГАРАНТ». – URL: <http://base.garant.ru/12127232/> (дата обращения 13.04.2023).
5. Положение об организации проведения реконструкции, ремонта и технологического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального, социально-культурного назначения : Нормы проектирования (ВСН 58-48 (р). – Москва : Госкомархитектуры : Стройиздат, 1990. – 20 с. – Информационно-правовой портал «BestPravo». – URL: <http://www.bestpravo.ru/federalnoje/dg-postanovlenija/c5k.htm> (дата обращения 13.04.2023).
6. Правила охраны труда в театральных и концертных залах. – Санкт-Петербург : ЦОТПБСППО, 2009. – 168 с. – URL: http://ohranatruda.ru/news/files/pot_teatr.pdf (дата обращения 13.04.2023).
7. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации ВППБ 13-01-94 (введены в действие приказом Минкультуры РФ от 1 ноября 1994 г. N 736). Введены в действие приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.11.94. г. N 736. Зарегистрированы Главным управлением Государственной противопожарной службы МВД России. – URL: Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/188038/#ixzz4gCu5WuVo> (дата обращения 13.04.2023).
8. Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов недвижимости : Санкт-Петербург / Территориальные строительные нормы ТСН 12-316-2002. Санкт-Петербург : Администрация Санкт-Петербурга, 2003. – URL: http://snipov.net/c_4693_snip_103236.html (дата обращения 13.04.2023).
9. Система нормативных документов в строительстве : Московские городские строительные нормы : Культурно-зрелищные учреждения. – Москва : 1998. – с. – Бесплатная библиотека стандартов и нормативов. – URL: <http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5714/index.htm> (дата обращения 13.04.2023).
10. Системы менеджмента качества : Требования : ГОСТ 3 ИСО 9001-2001. – Москва : Госстандарт России, 2005. – 27 с. – Бесплатная библиотека стандартов и нормативов. – URL: <http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9188/index.htm> (дата обращения 13.04.2023).
11. Установки пожаротушения и сигнализации : Нормы и правила проектирования (НБП 88-1001). – Справочно-информационная система «ГАРАНТ». – URL: <http://base.garant.ru/3922830/> (дата обращения 13.04.2023).

Основная литература:

1. Базанов, В. В. Театральные здания и сооружения : Структура и технология. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2013. – 103 с. *
2. Дикман, Л. Г. Организация строительного производства. – Москва : Ассоциация строительных вузов, 2006. – 608 с.
3. Проектирование театров : Справочное пособие к СНиП / Центр н.-и. и проект. ин-т типового и эксперим. проектирования комплексов и зданий культуры, спорта и упр. им. Б. С. Мезенцева. – Москва : Стройиздат, 1990. – 120 с. – URL: http://snipov.net/c_4646_snip_96507.html (дата обращения 13.04.2021). *
4. Шелихов, С. Н. Справочное пособие заказчика-застройщика / С. Н. Шелихов, Н. И. Монахов, Д. И. Зеликман. – 4-е изд. доп. и перераб. – Москва : Стройиздат, 1984. – 783 с.

Дополнительная литература:

1. Инженерное оборудование зданий и сооружений : Учебник для вузов по спец. «Архитектура» / Ю. А. Табунщиков, Л. П. Голубничий, Ю. Н. Ефимов и др.; под ред. Ю. А. Табунщикова. – Москва : Высшая школа, 1989. – 238 с. : илл. *
2. Теличенко, В. И. Технология возведения зданий и сооружений : Учебник для строительных вузов. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 2004. – 446 с.

Публикации в журнале «Сцена»:

1. Дом для «женовачей» // Сцена. – 2008. – № 5. – С. 40-69.
2. Фролова, М. Петербургские премьеры : театральные здания // Сцена. – 2009. – № 6. – С. 59-60.
3. Черная, Н. Новый, самый старый деревянный театр России // Сцена. – 2010. – № 5. – С. 48-50.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL: <https://culture.gov.ru> (дата обращения 13.04.2023).
2. Информационный портал «Сценический портал». – URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения 13.04.2023).
3. Официальный сайт журнала «Сцена». – URL: <http://www.the-stage.ru> (дата обращения 13.04.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по темам, с которыми студенты познакомились в ходе практик, проводятся в интерактивной форме. Практические занятия проводятся в форме рассмотрения кейсов по темам, выполнения аудиторных практических заданий, семинарского обсуждения контрольных работ, выполненных студентами.

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение контрольной работы, предусмотренной рабочим учебным планом;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- задание на выполнение контрольной работы и методические указания по её выполнению;
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Театральное здание: строительство, реконструкция» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и первоисточников нормативных материалов. Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого теоретического материала и правовых норм с конкретными ситуациями, встречавшимися на практике.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Международные культурные связи

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 5
		контрольная работа 5
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	33	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, ст. преподаватель Образцова Марина Сергеевна

Рабочая программа дисциплины

Международные культурные связи

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель курса – ознакомить будущих продюсеров с основными направлениями возможных международных связей организаций, работающих в сфере культуры и исполнительских искусств, как российских, так и организаций зарубежных стран.
2	Задачами курса является: <ul style="list-style-type: none">• рассмотрение основных вопросов и проблем, связанных с историей, становлением и развитием международного культурного сотрудничества;• знакомство с современным состоянием, принципами организации, а также с дальнейшими тенденциями развития международного культурного обмена;• изучение основных форм и направлений международного культурного обмена;• обзор деятельности основных международных организаций в сфере культуры;• определение перспективных направлений культурного сотрудничества на современном этапе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.В
Освоение курса «Международные культурные связи» является курсом по выбору студента и дает возможность ознакомиться с международными организациями, получить дополнительные знания в профессиональной специализированной подготовке продюсера. Для освоения данного курса студенты должны опираться на знания, полученные при освоении дисциплин: «Иностранный язык», «Введение в специальность». Курс предшествует дисциплине «Театральное дело и культурная политика зарубежных стран».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Иностранный язык
2	Введение в специальность
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Театральное дело и культурная политика зарубежных стран

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	– различия в культурной политике разных зарубежных стран;
3.2 Уметь:	
3.2.1	– выстроить отношения с публикой при гастролях творческого коллектива за рубежом и при организации гастролей в России зарубежного коллектива или исполнителя;
3.2.2	– использовать свои способности и приобретенные знания для принятия оптимальных решений в профессиональной деятельности;
3.3 Владеть:	
3.3.1	– приемами самооценки в целях организации непрерывного образования, как собственного, так и членов группы, осуществляющей проект;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Международные культурные связи		
1.1	Международная культурная интеграция /Лек/	5	2
1.2	Внешняя культурная политика России и зарубежных стран /Лек/	5	6
1.3	Методология и источниковедение исследования международного культурного сотрудничества /Лек/	5	4
1.4	Международные культурные организации /Лек/	5	8
1.5	Международные научные и образовательные связи /Лек/	5	4
1.6	Актуальные проблемы международного культурного туризма. Роль Санкт-Петербурга в международном культурном обмене /Лек/	5	6
1.7	Самостоятельная работа /Ср/	5	33
1.8	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**5.1. Контрольные вопросы и задания**

Вопросы к зачету:

1. Международные отношения в области культуры и понятие международного культурного обмена.
2. ЮНЕСКО.
3. Участие России в деятельности ЮНЕСКО.
4. ЮНЕСКО и проблема охраны памятников культуры в России.
5. Взаимодействие России и Совета Европы в сфере образования, науки и культуры. Россия в «Болонском процессе».
6. Проблема возврата культурных ценностей в отношениях России с зарубежными государствами.
7. Внешняя культурная политика стран Запада.
8. Внешняя культурная политика России.
9. Международные организации в области театра, музыки, кино.
10. Россия в международных театральных связях.
11. Россия в международных музыкальных связях.
12. Россия в международных кинематографических связях.
13. Международные научные и образовательные связи.
14. Актуальные проблемы международного культурного туризма.
15. Роль Санкт-Петербурга в международном культурном обмене.

5.2. Темы письменных работ

см. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрена контрольная работа, которая выполняется студентами всех форм обучения в 5 семестре.

Текущий контроль успеваемости проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

При проведении зачета студент должен показать удовлетворительные знания по любому из вопросов, приведенных в фонде оценочных средств.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативно-правовые акты:

Об основных направлениях культурного сотрудничества Российской Федерации с зарубежными странами : Постановление Правительства Российской Федерации от 12 января 1995 г. N 22. – URL: <http://base.garant.ru/1520067/> (дата обращения 21.05.2023).

Обязательная литература:

1. Боголюбова, Н. М. Межкультурная коммуникация и международный культурный обмен : Учеб. пособие / Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева. – Санкт-Петербург : СПбКО, 2009. – 413 с.
2. Международный культурный обмен в документах и материалах : Хрестоматия / Авторы-составители Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева. – Санкт-Петербург : СПбГУ, 2004. – 389 с.
3. Фукуяма, Ф. Конец истории? / Ф. Фукуяма // Вопросы философии. – 1990. – № 3. – С. 134-155.

Дополнительная литература:

1. Боголюбова, Н. М. Культурный обмен в системе международных отношений : Учебное пособие / Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева – Санкт-Петербург : СПбГУ, 2003. – 192 с.
2. Боголюбова, Н. М. Деятельность Росзарубежцентра в процессе реализации межкультурного обмена на современном этапе / Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева // Современные проблемы межкультурных коммуникаций. Сборник статей. / Под ред. Б. И. Рафрагович и др. (СПбГУКИ. Труды. Т. 163). – Санкт-Петербург : СПбГУКИ, 2005.
3. Жидков, В. С. Культурная политика России : Теория и история / В. С. Жидков, К. Б. Соколов. – Москва : Академический Проект, 2001. – 592 с.
4. Рыбакова, М. Г. Международный аспект культурной политики. Опыт России и зарубежных стран // Управленческое консультирование, 2013. Выпуск № 1 - URL: <https://cyberleninka.ru> (дата обращения 21.05.2023).
5. Филимонов, Г. Ю. К вопросу об истории внешней культурной политики США // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения, 2011. Выпуск №4 – URL: <https://cyberleninka.ru> (дата обращения 21.05.2023).

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

1. Официальный сайт МИД РФ. – URL: <http://www.mid.ru> (дата обращения 21.05.2023).
2. Официальный сайт ООН. – URL: <http://www.un.org> (дата обращения 21.05.2023).
3. Официальный сайт ОБСЕ. – URL: <http://www.osce.org> (дата обращения 21.05.2023).
4. Официальный сайт ЮНЕСКО. – URL: <http://www.unesco.org>. (дата обращения 21.05.2023).
5. Официальный сайт РОССОТРУДНИЧЕСТВО. – URL: <http://rs.gov.ru/>. (дата 21.05.2022).
6. Официальный сайт Международного института театра. – URL: <http://www.iti-worldwide.org/>. (дата обращения 21.05.2023).
7. Официальный сайт ELIA. – URL: <http://www.elia-artschools.org/>. (дата обращения 21.05.2023).
8. Официальный сайт ENCATC. – URL: <http://www.encatc.org/>. (дата обращения 21.05.2023).
9. Официальный сайт Европейского культурного фонда. – URL: <http://www.eurocult.org> (дата обращения 21.05.2023).
10. Официальный сайт Альянс Франсез – URL: <https://institutfrancais.ru>. (дата обращения 21.05.2023).
11. Официальный сайт Американского центра – URL: <https://amc.ru/>. (дата обращения 21.05.2023).
12. Официальный сайт Польского института – URL: <https://polinst.ru/>. (дата обращения 21.05.2023).
13. Официальный сайт Гёте института – URL: <https://www.goethe.de/>. (дата обращения 21.05.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение контрольной работы, предусмотренной рабочим учебным планом;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- задание на выполнение контрольной работы и методические указания по её выполнению;
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Международные культурные связи» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и первоисточников нормативных материалов.

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово –
«Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Рабочая программа

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Специальность высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Специализация
«Продюсер исполнительских искусств»

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

Автор-составитель:
Сундстрем Лев Геннадьевич, зав. кафедрой, профессор, канд. искусствоведения

Аннотация рабочей программы ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия результатов освоения студентами настоящей основной образовательной программы федеральному государственному образовательному стандарту специальности 55.05.04 *Продюсерство*, специализация «*Продюсер исполнительских искусств*».

Государственная итоговая аттестация проводится в строгом соответствии с рабочей программой Государственной итоговой аттестации, утвержденной Советом факультета Продюсерского факультета и зарегистрированной учебно-методическим кабинетом. Подготовку и проведение государственной итоговой аттестации на Продюсерском факультете обеспечивает Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств.

Завершая освоение образовательной программы по специальности 55.05.04 *Продюсерство* (специализация *Продюсер исполнительских искусств*), студенты подготавливают и защищают выпускную квалификационную работу (ВКР), демонстрирующей уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

ВКР представляет собой авторское сочинение в виде научного исследования или подробного описания выполненного (выполняемого) студентом как продюсером практического проекта в области исполнительских искусств.

Перечень тем ВКР формируется в преддипломном семинаре, по представлению руководителей преддипломных семинаров утверждается на заседании выпускающей кафедры продюсерства в сфере исполнительских искусств (далее – выпускающая кафедра) и не позднее, чем за 6 месяцев до даты защиты дипломных работ доводится до сведения студентов.

Для подготовки дипломной работы за каждым студентом приказом по Институту по представлению выпускающей кафедры закрепляется руководитель дипломной работы из числа работников Института и при необходимости консультант (консультанты).

Студент, полностью прошедший курс обучения, приобретает знания, умения и навыки, которые соответствуют компетенциям:

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий;

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели;

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия;

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни;

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности;

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.

ОПК-1 Способен анализировать тенденции и направления развития <...> исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса;

ОПК-2 Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры;

ОПК-3 Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их <...> сценической интерпретации;

ОПК-4 Способен распознавать художественную, общественную и коммерческую ценность творческого проекта, генерировать идеи создания новых проектов в области <...> исполнительских искусств;

ОПК-5 Способен, пользуясь полученными знаниями в области культуры и искусства, навыками творческо-производственной деятельности, определять оптимальные способы реализации авторского замысла с использованием технических средств и технологий современной индустрии <...> исполнительских искусств;

ОПК-6 Способен руководить созданием и реализацией творческого проекта в рамках профессиональных компетенций, объединять работу субъектов творческо-производственного процесса для создания эстетически целостного художественного произведения;

ОПК-7. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

ПК-1 Способен формировать и реализовывать маркетинговую стратегию для проектов в области исполнительских искусств, обеспечивая создание и продвижение творческого продукта в различных предлагаемых обстоятельствах (стационар, гастроли, фестиваль);

ПК-2 Способен давать квалифицированную оценку проектам в области исполнительских искусств, инициативам членов постановочной группы, творческим работам исполнителей, фестивальным программам, работе организации в целом;

ПК-3 Способен рационально организовывать работу всех направлений деятельности организации или проекта в области исполнительских искусств, используя научно обоснованные методы и современные информационные технологии;

ПК-4 Способен использовать правовые знания и практические умения для формирования устойчивых вертикальных и горизонтальных связей с участниками творческого процесса и партнерами, в том числе государственными (муниципальными) институциями;

ПК-5 Способен вести исследовательскую и учебно-педагогическую работу по направлениям истории, теории и практики сферы исполнительских искусств;

ПК-6 Способен, опираясь на знания в области экономики, осуществлять производственно-финансовое планирование в организациях культуры и финансовое обеспечение продюсерской деятельности.

Студентам, успешно прошедшим Государственную итоговую аттестацию, присваивается квалификация *Продюсер исполнительских искусств* и выдается диплом государственного образца о высшем образовании.

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки (специальность) высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Реализуемые формы обучения	2022 год, Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 3. Государственная итоговая аттестация
Наименование дисциплины	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Трудоемкость ГИА (подготовка и защита ВКР)	9 зачетных единиц / 324 часа (6 недель)

Настоящая программа разработана в соответствии с *Порядком проведения ГИА по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры*, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. N 636.

2. Цель ГИА, порядок и результаты ее прохождения

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится в целях определения соответствия результатов освоения студентами основной профессиональной образовательной программы Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования (ФГОС ВО) специальности *55.05.04 Продюсерство*, специализация *«Продюсер исполнительских искусств»*.

В процессе ГИА в процессе Государственной итоговой аттестации студенты демонстрируют знания, умения, владение навыками, которые соответствуют следующим универсальным компетенциям (УК) и общепрофессиональным компетенции (ОПК), предусмотренным ФГОС ВО специальности *55.05.04 Продюсерство*, специализация *«Продюсер исполнительских искусств»*, а также профессиональным компетенциям (ПК), включенным в профессиональную программу Российским государственным институтом сценических искусств:

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	
<i>Индикатор освоения компетенции</i>	<i>Результат обучения</i>
УК-1.1. Выявляет проблемные ситуации в результате критического анализа	Знает: – примеры разрешения проблемных ситуаций на макроуровне и в межлических отношениях благодаря изучению истории (отечественной и мировой) и философских учений.
УК-1.2. Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций на основе знаний, эксперимента, опыта	Владеет: – методами разрешения проблемных и конфликтных ситуаций
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	
<i>Индикатор освоения компетенции</i>	<i>Результат обучения</i>
УК-2.1. Разрабатывает самостоятельно или в составе инициативной группы концепцию и план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и	Умеет: – учитывать творческую составляющую при планировании проекта.

возможностей их устранения	
УК-2.2. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта	Владеет: – знаниями и практическими навыками планирования и организации творческо-производственного процесса в организациях исполнительских искусств.
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	
<i>Индикатор освоения компетенции</i>	<i>Результат обучения</i>
УК-3.1. Руководит членами команды для достижения поставленной цели	Знает: – правовые основы индивидуального и коллективного руководства в организациях разных организационно-правовых форм.
УК-3.2. Самостоятельно или с участием активных членов команды вырабатывает стратегию достижения цели проекта или определенной стадии развития организации исполнительских искусств	Владеет: – методами выработки коллективных решений при разработке стратегического плана проекта и практическим умением реализовать этот план с помощью своей команды.
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	
<i>Индикатор освоения компетенции</i>	<i>Результат обучения</i>
УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в т. ч. на иностранном языке, для академического и профессионального взаимодействия, используя современные коммуникативные технологии.	Знает: – как минимум один иностранный язык, используя это знание для свободно общения для преподавания и общения с иноязычными коллегами по вопросам науки и практики в соответствующей сфере при очном общении и с использованием современных ИТ.
УК-4.2. Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык	Владеет: – способностью к переводу научных и академических текстов, как в прямом, так и в обратном направлении.
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	
<i>Индикатор освоения компетенции</i>	<i>Результат обучения</i>
УК-5.1. Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций	Знает: – различия в культурной политике разных зарубежных стран.
УК-5.2. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	Умеет: – выстроить отношения с публикой при гастролях творческого коллектива за рубежом и при организации гастролей в России зарубежного коллектива или исполнителя.
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания	Умеет: – использовать свои способности и приобретенные знания для принятия оптимальных решений в профессиональной деятельности.
УК-6.2. Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки	Владеет: – приемами самооценки в целях организации непрерывного образования, как собственного, так и членов группы, осуществляющей проект.
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	
<i>Индикатор освоения компетенции</i>	<i>Результат обучения</i>
УК-7.1. Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний	Знает: – комплексы физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья.
УК-7.2. Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни	Владеет: – навыками занятий физической культурой и различными видами спорта в целях физического самосовершенствования.
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций	
<i>Индикатор освоения компетенции</i>	<i>Результат обучения</i>
УК-8.1. Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения)	Знает: – основные документы, определяющие действия людей и должностных лиц в условиях чрезвычайной ситуации.
УК-8.2. Понимает, как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения)	Владеет: – знаниями и навыками использования приёмов поддержания безопасности жизнедеятельности, как в производственной сфере, так и в обычной жизни, включая возникновение чрезвычайных ситуаций.
УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	
<i>Индикатор освоения компетенции</i>	<i>Результат обучения</i>
УК-9.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели формы участия государства в экономике	Знает: – основы экономики, как на теоретическом, так и на практическом уровне, включая отраслевой.
УК-9.2. Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для	Владеет: – методами экономического и финансового планирования собственных средств в период обучения и финансовыми инструментами, применяемыми в

управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски	избранной профессии.
УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	
<i>Индикатор освоения компетенции</i>	<i>Результат обучения</i>
УК-10.1. Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней	Владеет: – знанием отечественных правовых норм, направленных на борьбу с коррупцией.
УК-10.2. Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе	Знает: – приемы, обеспечивающие предотвращение коррупции в пределах деловых коммуникаций с опорой на государственную культурную политику.
УК-10.3. Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции	Умеет: – в любой ситуации отстаивать принципиальную позицию, не допускающую коррупционные отношения в производстве и в быту.
ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	
<i>Индикатор освоения компетенции</i>	<i>Результат обучения</i>
ОПК-1.1. Понимает специфику разных видов исполнительских искусств	Знает: – сходство и различия разных видов исполнительских искусств в России и за рубежом
ОПК-1.2. Анализирует произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода	Владеет: - знаниями, позволяющими давать оценку не только современным произведениям искусства, но и известным по историческим источникам.
ОПК-2. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры	
<i>Индикатор освоения компетенции</i>	<i>Результат обучения</i>
ОПК-2.1. Понимает основные принципы государственного регулирования в области культуры и искусства	Знает: - нормативно-правовые документы, определяющие государственную политику Российской Федерации в сфере культуры.
ОПК-2.2. Выделяет приоритетные направления современной государственной культурной политики Российской Федерации	Умеет: - в любом контексте выделить наиболее важные аспекты культурной политики.
ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их сценической интерпретации	
<i>Индикатор освоения компетенции</i>	<i>Результат обучения</i>
ОПК-3.1. Анализирует пьесы, музыкальные композиции, другие авторские	Владеет: - приемами анализа литературно-

произведения с целью использования их для сценических постановок	драматических и иных произведений искусства, используемых в организациях исполнительских искусств.
ОПК-3.2. Привлекает режиссеров-постановщиков, балетмейстеров, дирижёров, способных к современной интерпретации авторских произведений	Умеет: - опираясь на полученные знания и практический опыт устанавливать контакты с постановщиками спектаклей и иных представлений.
ОПК-4. Способен распознавать художественную, общественную и коммерческую ценность творческого проекта, генерировать идеи создания новых проектов в области исполнительских искусств	
Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ОПК-4.1. Формирует образ проекта, его цели и задачи	Умеет: – распознать ценность художественного проекта.
ОПК-4.2. Разрабатывает план реализации проекта, исходя из задач получения максимального художественного уровня в рамках экономических возможностей и перспектив продвижения полученного результата	Владеет: – способностью генерировать идеи создания новых проектов в области исполнительских искусств.
ОПК-5. Способен, пользуясь полученными знаниями в области культуры и искусства, навыками творческо-производственной деятельности, определять оптимальные способы реализации авторского замысла с использованием технических средств и технологий современной индустрии исполнительских искусств	
Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ОПК-5.1. Привлекает авторов произведений к постановочной работе на проекте	Владеет: – знаниями в области авторского права. Знает: – широкий круг отечественных деятелей литературы и искусства – драматургов, композиторов, балетмейстеров, театральных художников.
ОПК-5.2. Анализирует возможности светового, звукового, технического и видео оборудования площадки для осуществления сценического проекта	Владеет: – знаниями в области оснащения театральной сцены и технологии художественного оформления спектакля.
ОПК-6. Способен руководить созданием и реализацией творческого проекта в рамках профессиональных компетенций, объединять работу субъектов творческо-производственного процесса для создания эстетически целостного художественного произведения	
Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ОПК-6.1. Разрабатывает концепцию создания творческого проекта	Владеет: - в результате полученных знаний и практики нацеленностью на конечный художественный результат замышляемого проекта.
ОПК-6.2. Оценивает перспективность проектов в сфере исполнительских искусств, предлагаемых участниками	Умеет: - сопоставить ожидаемые художественный и экономический результат проекта в целях

творческой группы	его продвижения.
ОПК-7. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.	
Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ОПК-7.1. Понимает основы информатики и принципы работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач в сфере управления качеством	Знает: - теоретические основы информатики и конкретные управленческие задачи, которые в современном мире не решаются без применения информационных технологий.
ОПК-7.2. Использует принцип работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач профессиональной деятельности	Владеет: - практическим опытом применения информационных технологий в сфере исполнительских искусств.
ПК-1 Способен формировать и реализовывать маркетинговую стратегию для проектов в области исполнительских искусств, обеспечивая создание и продвижение творческого продукта в различных предлагаемых обстоятельствах (стационар, гастроль, фестиваль)	
Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ПК-1.1. Определяет и обосновывает выбор проекта	Знает: - приемы менеджмента, маркетинга и PR, позволяющие сделать осмысленный выбор проекта, предназначенного как для стационарной площадки, так и для гастролей и фестивалей.
ПК-1.2. Прогнозирует перспективы продвижения проекта	Владеет: - приемами планирования и организации проката репертуара организациями исполнительских искусств.
ПК-2 Способен давать квалифицированную оценку проектам в области исполнительских искусств, инициативам членов постановочной группы, творческим работам исполнителей, фестивальным программам, работе организации в целом	
Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ПК-2.1. Сравнивает инициативные предложения членов творческой группы, обеспечивая выбор наиболее перспективных	Знает: – основы режиссерского и актерского искусства. Умеет: – оценивать инициативы режиссеров, актеров, дирижеров, балетмейстеров по созданию новых проектов в сфере исполнительских искусств.
ПК-2.2. Формирует постановочную группу	Владеет: – практикой взаимодействия с творческими работниками разных направлений искусства, участвующими в создании проекта в сфере исполнительских искусств.
ПК-3 Способен рационально организовывать работу всех направлений деятельности организации или проекта в области исполнительских искусств, используя научно обоснованные методы и современные информационные технологии	
Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ПК-3.1. Способствует созданию творческой	Знает:

атмосферы в процессе реализации и продвижения проекта	– научно обоснованные и практические приёмы, обеспечивающие снижение конфликтности в творческом процессе и нацеленность коллектива на достижение поставленной цели.
ПК-3.2. Привлекает специалистов в области сценических и цифровых технологий	Умеет: – использовать приобретенный навык привлечения специалистов из смежных сфер деятельности для успешного решения задач организаций или проектов в области исполнительских искусств.
ПК-4. Способен использовать правовые знания и практические умения для формирования устойчивых вертикальных и горизонтальных связей с участниками творческого процесса и партнерами, в том числе, государственными (муниципальными) институциями	
Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ПК-4.1. Использует различные способы мотивации участников творческого процесса	Умеет: - использовать знания, полученные при изучении профессиональных дисциплин, для установлении контактов с участниками творческого процесса, используя при этом как экономические, так и морально-психологические стимулы, опираясь на нормативно-правовые документы, регулирующие творческо-производственную деятельность в сфере исполнительских искусств.
ПК-4.2. Налаживает продуктивные связи с партнёрами проекта	Владеет: -знаниями и практическим опытом деловых коммуникаций
ПК-5. Способен вести исследовательскую и учебно-педагогическую работу по направлениям истории, теории и практики сферы исполнительских искусств	
Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ПК-5.1. Ведёт исследования, обеспечивающие эффективную реализацию проекта и деятельности организации исполнительских искусств в целом	Умеет: - вести исследовательскую работу, связанную с историей театрального дела в России или в зарубежных странах, и в современных пролемах организации деятельности организаций исполнительских искусств.
ПК-5.2. Ведёт педагогическую работу в организациях высшего образования в целях подготовки квалифицированных кадров для управления творческими проектами	Владеет: - приемами педагогики как в ведении лекционных или семинарских занятий, так и в учебно-методической работе.
ПК-6. Способен, опираясь на знания в области экономики, осуществлять производственно-финансовое планирование в организациях культуры и финансовое обеспечение продюсерской деятельности	
Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ПК-6.1. Организует производственно-финансовое планирование организации	Владеет: - всем спектром знаний и умений

исполнительских искусств	анализировать деятельность организации исполнительских искусств и осуществлять производственно-финансовое планирование.
ПК-6.2. Обеспечивает финансово реализацию проектов и деятельности организации исполнительских искусств в целом	Умеет: - использовать приемы фандрейзинга для реализации проектов в сфере исполнительских искусств.

Студентам успешно прошедшим ГИА присваивается квалификация «Продюсер исполнительских искусств» и выдается диплом о высшем образовании по образцу, установленному Министерством образования и науки Российской Федерации.

Выпускники, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия, иные причины, признанные уважительными руководством Института), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения проведения ГИА в основные сроки.

Выпускники, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с неявкой по неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из Института с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее, чем через год, и не позднее, чем через пять лет после срока проведения ГИА, которая не была пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти ГИА не более двух раз.

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Институте на период времени не менее одного месяца и не более периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА по соответствующей образовательной программе.

Настоящая программа устанавливает единый порядок проведения ГИА для студентов, осваивающих образовательную программу в очной и заочной формах обучения.

3. Место Государственной итоговой аттестации в освоении основной образовательной программы

К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по соответствующей образовательной программе.

Дисциплина «Преддипломный семинар», а также Преддипломная практика подготавливают студента к ГИА. В Преддипломном семинаре студентам оказывается поддержка в выборе темы выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), кроме того, здесь студенты выполняют и обсуждают курсовые работы, представляющие собой фрагмент будущей ВКР. Период преддипломной практики используется для выполнения первого чернового варианта ВКР.

4. Государственная экзаменационная комиссия

Председатель государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения ГИА

учредителем Института – Министерством культуры Российской Федерации по представлению Института.

Институт утверждает составы комиссий не позднее, чем за 1 месяц до даты начала ГИА по данной образовательной программе. Состав апелляционной комиссии утверждается не позднее, чем за 1 месяц до проведения Институтom первого в календарном году государственного аттестационного испытания.

Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в Институте, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук и (или) ученое звание профессора и (или) почетное звание либо являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности. В составе ГЭК количество представителей профессорско-преподавательского состава не должно превышать 50% от общего состава комиссии.

В состав ГЭК входят председатель указанной комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены ГЭК являются ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу Института (иных организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую степень и (или) почетное звание. В составе ГЭК количество представителей профессорско-преподавательского состава Института не должно превышать 50% общего состава комиссии.

На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК приказом по институту назначаются секретари комиссий из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому, административному или учебно-вспомогательному персоналу Института. Секретарь ГЭК не входит в ее состав.

Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного аттестационного испытания по каждой образовательной программе Институт утверждает приказом расписание государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения выпускников, председателя и членов ГЭК и апелляционной комиссии, секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР.

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.

Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в день его проведения.

Выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения и/или оценивания государственного аттестационного испытания.

II. Структура и содержание Государственной итоговой аттестации

ГИА включает в себя подготовку и защиту ВКР в форме индивидуально выполняемой письменной работы.

1. Требования к выпускным квалификационным работам

2.

1.1. Вид и тематика выпускной квалификационной работы

Завершая освоение образовательной программы студенты, подготавливают и защищают ВКР в форме дипломной работы, демонстрирующей уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

ВКР представляет собой авторское сочинение в виде научного исследования или подробного описания выполненного (выполняемого) студентом как продюсером практического проекта в области исполнительских искусств.

Перечень тем дипломных работ формируется в преддипломном семинаре, по представлению руководителей преддипломных семинаров утверждается на заседании выпускающей кафедры продюсерства в сфере исполнительских искусств (далее – выпускающая кафедра) и не позднее, чем за 6 месяцев до даты защиты дипломных работ доводится до сведения студентов.

По письменному заявлению обучающегося выпускающая кафедра может предоставить студенту возможность подготовки и защиты ВКР по предложенной им самим теме. Выпускающая кафедра принимает положительное решение по такому заявлению студента в случае обоснованности целесообразности разработки этой темы для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.

Для подготовки ВКР за каждым студентом приказом по Институту по представлению выпускающей кафедры закрепляется руководитель ВКР из числа работников Института и при необходимости консультант (консультанты).

1.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

Для выполнения (написания первого варианта) ВКР используется период преддипломной практики.

Зачет по преддипломной практике проводится в форме «предзащиты» комиссией из профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры, назначаемой руководителем выпускающей кафедры. Студент предьявляет комиссии отчет по практике и первый (черновой) вариант текста ВКР. Студент, получивший «незачет» по преддипломной практике, к ГИА не допускается.

Студенты, получившие положительные оценки по преддипломной практике, дорабатывают текст ВКР под руководством своего руководителя с учетом замечаний и пожеланий, сделанных на «предзащите», и сдают дипломные работы на выпускающую кафедру в срок, установленный расписанием государственных аттестационных испытаний.

Требования к структуре и оформлению ВКР приводятся в Организационно-методических указаниях к проведению ГИА, которые доводятся до сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА.

После завершения подготовки студентом ВКР руководитель ВКР представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о работе студента в период подготовки ВКР. Для проведения рецензирования ВКР она направляется рецензенту из числа лиц, не являющихся работниками продюсерского факультета. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет на выпускающую кафедру письменную рецензию на указанную работу.

Выпускающая кафедра организует ознакомление студента с отзывом и рецензией не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.

Защита ВКР проводится в открытом заседании ГЭК.

Студенту предоставляется слово для сообщения, в котором представляется основное содержание и выводы (результаты) его работы. Затем ему задаются вопросы, сначала членами ГЭК, а после этого с разрешения председательствующего другими лицами, присутствующими на заседании. Затем предоставляется слово рецензенту, а при его отсутствии зачитывается текст его рецензии, после чего студенту предоставляется возможность ответить на замечания, сделанные рецензентом. Затем в дискуссии по обсуждаемой работе может выступить руководитель ВКР и другие участники заседания. В заключительном слове студент отвечает на вопросы, возникшие в ходе дискуссии.

Ход заседания протоколируется.

Выставление оценок по результатам защиты производится в закрытом заседании, когда в зале заседания присутствуют исключительно члены и секретарь ГЭК.

1.3. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы

ГЭК оценивает качество как самой ВКР, так и ее защиты.

ВКР как авторское сочинение студента должна по качеству отвечать следующим параметрам:

- 1) быть выполненной на актуальную тему,
- 2) иметь в качестве предмета исследования (проекта) значимое явление сферы исполнительских искусств;
- 3) носить логически завершенный характер, иметь аргументированные выводы и предложения;
- 4) продемонстрировать способность студента грамотно излагать свои мысли, свободно используя искусствоведческую, экономическую, управленческую терминологию;
- 5) корректно и достаточно полно использовать необходимую по теме литературу, а также другие источники информации, включая при необходимости нормативные правовые документы;
- 6) по структуре и оформлению, включая научный аппарат, отвечать установленным требованиям.

ВКР признается отличной, если выполнена безукоризненно по всем шести качественным параметрам.

ВКР признается заслуживающей оценки «хорошо», если к ней предъявляются несущественные замечания, но не более чем по трем качественным параметрам.

ВКР признается заслуживающей оценки «удовлетворительно», если к ней предъявляются несущественные замечания, а также существенные замечания, но не более чем по трем качественным параметрам.

ВКР признается неудовлетворительной, если полностью не соответствует одному и более качественным параметрам или к ней предъявляются существенные замечания по четырём и более качественным параметрам, в также, если в процессе защиты в работе выявляется наличие некорректного заимствования.

Качество защиты определяется исходя из того, что в ходе защиты студент должен в установленное время сделать сообщение, дающее ясное представление о содержании, выводах, предложениях его ВКР, уверенно и содержательно отвечать на поставленные ему вопросы и замечания рецензента.

Блестящий уровень защиты может положительно повлиять на итоговую оценку, а существенные недочеты в ходе защиты могут привести к понижению оценки вплоть до «неудовлетворительно» независимо от качества самой ВКР.

III. Информационные и материальные условия проведения Государственной итоговой аттестации

1. Информационное обеспечение проведения Государственной итоговой аттестации

В процессе самостоятельной работы по подготовке к государственным аттестационным испытаниям студенты пользуются библиотекой Института, другими библиотеками (включая электронные), информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», архивными материалами, служебными документами организаций.

В ходе защиты ВКР студентам предоставляется возможность пользоваться текстом своей ВКР, текстом подготовленного им сообщения и тезисами ответов на вопросы рецензента, а также использовать мультимедийную технику для представления своей работы.

Студентам и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи, включая телефоны, смартфоны, планшеты и другую подобную технику.

2. Материально-техническая база, необходимая для проведения Государственной итоговой аттестации

Для проведения защиты ВКР требуется отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям учебная аудитория, оборудованная мебелью (столы, стулья), позволяющей разместить ГЭК (7 рабочих мест), секретаря ГЭК и его помощника (2 рабочих места), публику (не менее 10 мест), а также трибуна для выступлений и мультимедийная демонстрационная система.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Иностранный язык в сфере профессионального общения

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра иностранных языков**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		оценка 5
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	42	

Программу составил(и):

кин, доцент Филатова Владислава Игоревна

кин, доцент Громова Надежда Васильевна

Рабочая программа дисциплины

Иностранный язык в сфере профессионального общения (английский)

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04

Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра иностранных языков

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Громова Надежда Васильевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	формирование компетентности в области иноязычной профессиональной коммуникации. В результате освоения программы студент сможет использовать иностранный язык в профессиональной деятельности, знакомиться с иноязычной профессионально-ориентированной литературой; налаживать профессиональные межкультурные связи, представлять свою страну на международных профессиональных площадках.
---	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	ФТД
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Информационные технологии управления
2	История русской литературы
3	Ораторское искусство
4	Современная литература (зарубежная)
5	Иностранный язык
6	История зарубежного театра
7	История зарубежной литературы
8	История ИЗО
9	Продюсерская деятельность в музыкально-концертной сфере
10	Статистика культуры
11	Экономика культуры
12	Основы деловых коммуникаций
13	Экономическая теория и история экономических учений
14	Введение в специальность
15	Информатика
16	История (история России, всеобщая история)
17	Основы конфликтологии
18	История религии
19	Источниковедение
20	Русский язык и культура речи
21	Театр и театральная педагогика
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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 В результате освоения программы обучающийся способен налаживать и поддерживать коммуникацию в профессиональной среде с применением иноязычной профессиональной терминологии.
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках В результате освоения программы обучающийся способен осуществлять коммуникацию в профессиональной среде с помощью как традиционных, так и инновационных коммуникативных технологий.
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций В результате освоения программы обучающийся способен выстраивать профессиональную иноязычную коммуникацию с учётом особенностей культуры стран изучаемого языка, их традиций и реалий.
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий В результате освоения программы обучающийся способен выстраивать социальное взаимодействие в профессиональной среде с учётом различия культур и религий в родной стране и странах изучаемого языка.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	основы культуры англоязычных стран, их традиций и реалий в рамках тем, сфер и ситуаций профессионального общения.
3.2	Уметь:
3.2.1	представлять свою страну и ее культуру в условиях межкультурного профессионального общения (социокультурная компетенция); оперировать языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями профессионального общения; решать профессиональную коммуникативную задачу в условиях дефицита языковых средств (компенсаторная /стратегическая компетенция).
3.3	Владеть:
3.3.1	профессиональной коммуникации в четырех основных видах речевой деятельности (речевая/прагматическая компетенция); самостоятельного изучения различных аспектов иностранного языка и культуры, в том числе с использованием новых ИКТ.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Часть 1.		
1.1	Talking About Contexts and Colleagues. /Пр/	5	2
1.2	Talking About Choice of Play. /Пр/	5	2
1.3	Talking About Casting. /Пр/	5	2
1.4	Talking About Design: Creative. /Пр/	5	2
1.5	Talking About Design: Practical. /Пр/	5	2
1.6	Self-study. /Ср/	5	10
	Раздел 2. Часть 2.		
2.1	Talking About Rehearsals: Starting out. /Пр/	5	1
2.2	Talking About Rehearsals: Establishing Facts. /Пр/	5	2
2.3	Talking About Rehearsals: Warm-ups, Improvisation Games and Exercises. /Пр/	5	1
2.4	Talking About Rehearsals: Language of the Play. /Пр/	5	2
2.5	Talking About Rehearsals: Character. /Пр/	5	1
2.6	Self-study /Ср/	5	10
	Раздел 3. Часть 3.		
3.1	Talking About Rehearsals: Blocking and Movement. /Пр/	5	2
3.2	Talking About Rehearsals: Specialists. /Пр/	5	1
3.3	Talking About Rehearsals: Manners. /Пр/	5	2
3.4	Talking About Rehearsals: Running it. /Пр/	5	1
3.5	Talking About Putting the Show onto the Stage. /Пр/	5	2
3.6	Self-study. /Ср/	5	10
	Раздел 4. Часть 4.		
4.1	Talking About Opening of the Show. /Пр/	5	1
4.2	Talking about practitioners: the social, cultural and historical context. /Пр/	5	1
4.3	Talking about practitioners: theatrical purpose and practise. /Пр/	5	1

4.4	Talking about practitioners: theatrical style and use of conventions. /Пр/	5	1
4.5	Talking about practitioners: collaborations with/influence on other practitioners. /Пр/	5	1
4.6	Self-study. /Ср/	5	12

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Contexts and Colleagues.
2. Choice of Play.
3. Casting.
4. Design: Creative.
5. Design: Practical.
6. Rehearsals: Starting out.
7. Rehearsals: Establishing Facts.
8. Rehearsals: Warm-ups, Improvisation Games and Exercises.
9. Rehearsals: Language of the Play.
10. Rehearsals: Character.
11. Blocking and Movement.
12. Rehearsals: Specialists.
13. Rehearsals: Manners.
14. Rehearsals: Running it.
15. Putting the Show onto the Stage.
16. Opening of the Show.

5.2. Темы письменных работ

1. Practitioners: the social, cultural and historical context.
2. Practitioners: theatrical purpose and practise.
3. Practitioners: theatrical style and use of conventions.
4. Practitioners: collaborations with/influence on other practitioners.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации включает в себя:

1. Контрольные вопросы для проведения письменных работ и/или устного опроса.
Прогресс учащихся оценивается также с помощью устного опроса, коллоквиума по изучаемой теме, проверки результатов письменной самостоятельной работы.

Фонд оценочных средств для итоговой аттестации включает в себя:

1. Выдержки из актуальных неадаптированных публицистических текстов, посвящённых профессиональным вопросам (находятся на кафедре иностранных языков).
2. Набор актуальных по содержанию речевых стимулов для монологических высказываний (находятся на кафедре иностранных языков).

Зачёт, завершающий курс, включает в себя:

1. Перевод текста с английского языка на русский язык (со словарем).
2. Монологическое высказывание по одной из пройденных тем.
3. Ответы на вопросы комиссии.

Студенты не менее, чем за месяц до экзамена должны быть ознакомлены с регламентом испытания и форматом заданий. Речевые стимулы для монологических высказываний подбираются преподавателем для каждой группы отдельно на основании тематических областей, освоенных за период обучения. В качестве стимула может быть использована как заранее сформулированная узкая тема (билет), так и новое для студента изображение, текст, аудиозапись или видеоролик.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Fielder S., Friday P. AQA Drama and Theatre. Oxford, 2015. — 263 p.
2. Evans M. The Actor Training Reader. Routledge, 2015.
3. Mitchell K. The Director's Craft: A Handbook for the Theatre. Routledge, 2008 — 246 p.

Дополнительная литература:

1. Mangan M. The Drama, Theatre and Performance Companion. Macmillan International Higher Education, 2013. — 376 p.
2. Millar M. Puppetry: How to Do It. Hern Books, 2018. — 400 p.
3. Pickering K., Henson D. Musical Theatre: A Workbook. Macmillan International Higher Education, 2013 г. — 136 p.
4. The Routledge Companion to Puppetry and Material Performance. Routledge, 2015. — 351 p.
5. Unwin S. So, You Want to Be a Theatre Director? Nick Hern Books, 2004. — 256 p.
6. Raymond Murphy: English Grammar in Use. Book with Answers. Cambridge, 2019 г. — 380 p.

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

1. Коллекция критических статей о британском театре. Theatre Record. URL: <https://www.theatrecord.com/> (дата обращения: 04.06.2023)
2. Сайт журнала, посвященного перформансу, кукольному театру, цирку. Total Theatre. URL: <http://totaltheatre.org.uk/> (дата обращения: 04.06. 2023)
3. Видеоканал для изучения профессиональной лексики. TDF Theatre Dictionary [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/channel/UC2ArtU05RnQWp-ZOd7YJnQg> (дата обращения: 04.06. 2023)
4. Видеоканал, посвящённый театральным профессиям и жизни театра. American Theatre Wing. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=x1-zTLbegDA&t=4s> (дата обращения: 04.06. 2023).
5. Видеоканал, посвященный процессу создания спектаклей труппы «National Theatre», Лондон. National Theatre Online. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/c/NationalTheatreOnline/about> (дата обращения: 04.06. 2023).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методика практических занятий предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. Практические занятия проводятся очно или дистанционно, синхронно или асинхронно в соответствии с расписанием; время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий.

Нужно добиться ясного понимания требований, предъявляемых программой учебной дисциплины. При необходимости надлежит получить у преподавателя необходимые указания и консультации.

Нужно изучить список рекомендованной основной и дополнительной литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или электронном виде. При необходимости следует обратиться к преподавателю за помощью.

Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой.

Получив представление об основном содержании раздела (темы), необходимо изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно.

Во время обучения необходимо составлять собственный словарь новых терминов и слов и неизменно заучивать их наизусть. Современные технологии предлагают множество программ и приложений, облегчающих этот процесс.

Желательно тщательно спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с литературой и лексикой, не допускать срывов графика индивидуальной работы. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому снижению качества усвоения учебного материала.

Во время подготовки к зачёту и экзамену следует учесть, что при оценке навыков обучающегося проверяются прежде всего:

- умение бегло читать оригинальные тексты по соответствующей отрасли знания;
- умение оформлять извлеченную информацию в виде устного высказывания;
- умение делать сообщения и доклады на английском языке на темы, связанные с культурной жизнью;
- умение вести беседу о культуре.

Формирование вышеперечисленных умений требует самостоятельной работы со словарем, внеаудиторной работы по переводу специальной литературы, самостоятельной работы по составлению логически-последовательного, полного и мотивированного высказывания в виде сообщения или доклада. Составление словаря терминов должно производиться также самостоятельно на протяжении всего курса обучения.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Безопасность жизнедеятельности

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах: зачет 1 контрольная работа 1
в том числе:		
аудиторные занятия	30	
самостоятельная часов на контроль	33 9	

Программу составил(и):

б/с, ст. преподаватель Образцова Марина Сергеевна

Рабочая программа дисциплины

Безопасность жизнедеятельности

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027

уч.г. Зав. кафедрой Сундстрем Лев

Геннадьевич

1	Основной целью курса «Безопасность жизнедеятельности» является формирование у студентов Института представлений о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.
2	Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: • создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; • идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения; • реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; • обеспечения устойчивости функционирования организаций культуры и искусств в штатных и чрезвычайных ситуациях; • принятия решений по защите персонала и населения от возможных воздействий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий; • прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Наряду с другими дисциплинами курс «Безопасность жизнедеятельности» ориентирован на повышение гуманистической составляющей при подготовке специалистов в области театрального искусства. В дисциплине рассматриваются: современное состояние и негативные факторы среды обитания; принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания; рациональные условия жизнедеятельности; последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; принципы их идентификации; средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости организаций культуры и искусств в чрезвычайных ситуациях; прогнозирование чрезвычайных ситуаций; разработка мероприятий по защите населения и персонала организаций культуры и искусств в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях ведения военных действий; ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; правовые, нормативно-технические, санитарные и организационные основы безопасности жизнедеятельности.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Организация театрального дела
3	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов	
УК-8.1: Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения)	
Результат обучения: знает: -проблемы безопасности жизнедеятельности глобального характера, -безопасность личности: комплексный характер проблемы; - меры пожарной безопасности в театрах, концертных залах и др. организациях культуры и искусств; владеет: - навыками идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения; - навыками прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия	
УК-8.2: Понимает, как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения)	
Результат обучения: знает: - основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; - принципы рационального природопользования; - принципы и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях; умеет: - проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности, действовать в нестандартных ситуациях; - организовать меры защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; владеет: - навыками поиска оптимального решения минимизации негативного воздействия результатов профессиональной деятельности на окружающую среду; - навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства в чрезвычайных ситуациях	
УК-8.3: Демонстрирует приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте	
Результат обучения: знает: - основы оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях; умеет: - эффективно действовать в условиях чрезвычайных ситуаций;	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- проблемы безопасности жизнедеятельности глобального характера;
3.1.2	- безопасность личности; комплексный характер проблемы;
3.1.3	- основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
3.1.4	- принципы рационального природопользования;
3.1.5	- принципы и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях;
3.1.6	- меры пожарной безопасности в театрах, концертных залах и др. организациях культуры и искусств;
3.1.7	- основы оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности, действовать в нестандартных ситуациях;
3.2.2	- организовать меры защиты человека и среды обитания от негативных воздействий;
3.2.3	- эффективно действовать в условиях чрезвычайных ситуаций;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- навыками идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения;
3.3.2	- навыками прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия;
3.3.3	- навыками поиска оптимального решения минимизации негативного воздействия результатов профессиональной деятельности на окружающую среду;
3.3.4	- навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства в чрезвычайных ситуациях.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение		
1.1	Введение /Пр/	1	1
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	4
	Раздел 2. Современный комплекс проблем безопасности		
2.1	Современный этап развития цивилизации /Пр/	1	1
2.2	Глобальная безопасность. Защита населения и территорий от террористических актов /Пр/	1	1
2.3	Национальная безопасность /Пр/	1	1
2.4	Безопасность личности /Пр/	1	2
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	18
	Раздел 3. Человек и среда обитания		
3.1	Здоровье человека и окружающая среда /Пр/	1	2
3.2	Воздействие негативных факторов техносферы на человека и среду обитания /Пр/	1	2
3.3	Человек и социосфера /Пр/	1	2
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	16
	Раздел 4. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях		
4.1	Чрезвычайные ситуации. Основные понятия и их определения. Классификация чрезвычайных ситуаций /Пр/	1	1
4.2	Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени /Пр/	1	1
4.3	Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Правовые и организационные основы безопасности. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Роль гражданской обороны в современных условиях /Пр/	1	1

4.4	Устойчивость функционирования объекта экономики /Пр/	1	1
-----	--	---	---

4.5	Способы защиты населения в ЧС /Пр/	1	1
4.6	Противопожарная защита /Пр/	1	1
4.7	Защита культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях /Пр/	1	0,5
4.8	Прогнозирование и оценка обстановки в чрезвычайных ситуациях /Пр/	1	0,5
4.9	Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. Доврачебная и первая медицинская помощь пострадавшим в ЧС /Пр/	1	0,5
4.10	Обучение населения. Психологическая подготовка населения к действиям в ЧС /Пр/	1	0,5
4.11	Самостоятельная работа /Ср/	1	16
Раздел 5. Безопасность в организациях культуры и искусств			
5.1	Требования безопасности к техническому и санитарному оснащению театров, концертных залов, цирков, кино и телестудий /Пр/	1	2
5.2	Требования безопасности и санитарные требования к декорационным конструкциям, сценическим костюмам, реквизиту, постижерным изделиям /Пр/	1	2
5.3	Правила техники безопасности. Ответственность работников за их соблюдение. Инструктаж по технике безопасности /Пр/	1	1
5.4	Трюковые сцены (номера), сцены боя с использованием пиротехнических средств и оружия /Пр/	1	2
5.5	Расследование несчастных случаев. Последствия несчастных случаев для работника /Пр/	1	1
5.6	Самостоятельная работа /Ср/	1	17
5.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Современный этап развития цивилизации. Проблема: человек – природа – цивилизация.
2. Принцип «совместного развития» биосферы и общества.
3. Проблемы безопасности жизнедеятельности глобального характера – опасности неконтролируемой и неуправляемой общечеловеческой деятельности.
4. Факторы обеспечения национальной безопасности России.
5. Внешние и внутренние опасности для общества и нации.
6. Безопасность личности. Комплексный характер проблемы.
7. Факторы среды обитания. Понятие о нормировании факторов внешней среды.
8. Показатели внешней среды, в которой живет и работает человек.
9. Воздействие негативных факторов техносферы на человека и среду обитания.
10. Ионизирующие излучения. Действие радиации на человека.
11. Токсические химические вещества. Бытовые отравления.
12. Биологически опасные и вредные факторы.
13. Социально-бытовые факторы риска для здоровья и безопасности человека.
14. Причины и условия возникновения ЧС.
15. Классификация ЧС. Постановление Правительства РФ «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 13.09.96 № 1094.
16. Аварии на радиационно-опасном объекте (РОО). Их последствия. Защитные мероприятия, проводимые при авариях на РОО.
17. Критерии поражающей эффективности аварийных химически опасных веществ (АХОВ). Химически опасные объекты в регионе.
18. Аварии с выбросом биологически опасных веществ в окружающую среду. Противоэпидемические мероприятия.
19. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения.
20. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Назначение, задачи, структура.
21. Федеральный закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ФЗ № 68 от 11.11.94). Права и обязанности граждан в области защиты.
22. Гражданская оборона (ГО), ее место в системе общегосударственных мероприятий. Федеральный закон РФ «О гражданской обороне» ФЗ № 28 от 12.02.98.
23. Устойчивость функционирования объекта экономики. Сущность и факторы УФО.
24. Принципы и способы защиты населения в ЧС.
25. Эвакуация населения в ЧС. Организация и обеспечение эвакуации.
26. Защитные сооружения ГО и их использование в мирное время.
27. Средства индивидуальной защиты. Табельные и простейшие СИЗ.
28. Медицинские средства индивидуальной защиты. Назначение аптечки индивидуальной АИ-2.
29. Меры пожарной безопасности в театрах, концертных залах и др. организациях культуры и искусств.

30. Федеральный закон РФ «О пожарной безопасности» от 21.12.94 № 69-ФЗ. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.
31. Поражения людей и животных при пожаре. Ожоги. Первая медицинская помощь пострадавшим в ЧС.
32. Классификация культурных ценностей. Способы защиты культурных ценностей в ЧС.
33. Понятия о ликвидации ЧС. Цель, содержание и условия проведения спасательных и других неотложных работ в очагах поражения.
34. Первая медицинская помощь при кровотечении и механических травмах.
35. Психологическая подготовка населения к действиям в ЧС. Паника и приемы ее предотвращения.
36. Постановление Правительства РФ «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» от 24.07.95 № 738. Организация, формы и методы обучения населения различных категорий к действиям в ЧС.
37. Требования безопасности к техническому и санитарному оснащению театров, концертных залов, цирков, кино и телестудий.
38. Безопасность подготовки спектакля.
39. Санитарно-гигиенические требования при подготовке сценических костюмов, постижерных изделий и гримерных принадлежностей к использованию.
40. Организационно-правовая система техники безопасности. Обязанности и ответственность административно-технического персонала и работников за соблюдение техники безопасности.
41. Террористические акты и захват заложников. Предупредительно-защитные меры. Меры безопасности и действия администрации при обнаружении взрывных устройств.
42. Рациональные действия и поведение пострадавших, оказавшихся в роли заложников.
43. Обеспечение безопасности при подготовке и проведении трюковых сцен (номеров).
44. Условия и меры безопасности при использовании животных. Средства защиты исполнителей от возможного нападения животных.
45. Вещественные и личные факторы возникновения несчастных случаев.
46. Общая законодательная база обязательного страхования. Субъекты и объекты страхования.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе проведения контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативно-правовые акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. – Ст. 128. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 12.05.2023).
2. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации : Утверждена Президентом РФ 09.09.2000 г. № Пр-1895. – URL: <http://base.garant.ru/182535/> (дата обращения: 12.05.2023).
3. Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Принят 11.12.1997 г. — URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/kyoto.shtml (дата обращения: 12.05.2023).
4. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. Ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 апреля 1980 года N 1992-X. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/1901351> (дата обращения: 12.05.2023).
5. Концепция противодействия терроризму В Российской Федерации : Утверждена Президентом РФ 05.10.2009. – URL: <https://rg.ru/2009/10/20/zakon-dok.html> (дата обращения: 12.05.2023).
6. Монреальский Протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. Монреаль, 16.09.1987. Принят Правительством СССР в ноябре 1988 года. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/901864919> (дата обращения: 12.05.2023).
7. О противодействии терроризму : Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/(дата обращения 12.05.2023).
8. О создании Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств : Решение Совета глав государств СНГ от 21.06.2000 г. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/901954235>(дата обращения: 12.05.2023).
9. Об изменении климата : Рамочная конвенция ООН. Принята 9 мая 1992 года. – URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/climate_framework_conv.shtml (дата обращения 12.05.2023).
10. Об информации, информатизации и защите информации : Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (с изменениями и дополнениями). – URL : <http://base.garant.ru/12148555/> (дата обращения 12.05.2023).
11. Об охране окружающей среды : Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ (дата обращения 12.05.2023).
12. Правила охраны труда в театрах и концертных залах (утверждены и введены в действие приказом Минкультуры РФ от 06.01.1998 N 2). – URL: <http://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rg-ot-06011998-n-2/> (дата обращения: 12.05.2023).
13. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94). – URL: <http://base.garant.ru/188038/> (дата обращения: 12.05.2023).
14. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390). – URL: <http://base.garant.ru/70170244/> (дата обращения: 12.05.2023).
15. Протокол об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных потоков к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. Протокол от 31 октября 1988 г. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/1901901> (дата обращения: 12.05.2023).
16. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности : Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ. – URL: <https://rg.ru/2008/08/01/pojar-reglament-dok.html> (дата обращения: 12.05.2023).
17. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ. – Ст. 272-274. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/(дата обращения: 12.05.2023).

Основная литература:

1. Абрамов, В. В. Безопасность жизнедеятельности / В. В. Абрамов. – Москва : СПбГУП, 2018. – 456 с.
2. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для вузов / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 313 с.
3. Почакаева, Е. И. Экология и безопасность жизнедеятельности / Е. И. Почакаева. – Москва : Феникс, 2018. – 457 с.

Дополнительная литература:

1. Бубнов, В. Г., Бубнова, Н. В. Доврачебная помощь в чрезвычайных ситуациях (памятка спасателя) / В. Г. Бубнов, Н. В. Бубнова. – Москва : НИЦ ЭНАС, 2000. – 48 с.: ил.
2. Практикум по безопасности жизнедеятельности / Под редакцией А. В. Фролова. – Москва : Феникс, 2012. – 496 с.

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

1. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. – URL: <http://www.rosmintrud.ru/> (дата обращения: 12.05.2023).
2. Официальный сайт Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. – URL: <http://www.mchs.gov.ru/> (дата обращения: 12.05.2023).
3. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». – URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 12.05.2023).
4. Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда (ЕИСОТ). – URL: <http://www.eisot.ru/> (дата обращения: 12.05.2023).
5. Официальный сайт журнала «Безопасность жизнедеятельности». – URL: <http://novtex.ru/bjd/> (дата обращения: 12.05.2023).
6. Сайт «Educational Resources – Образовательные ресурсы». Образовательные ресурсы для изучения курсов «Безопасность жизнедеятельности», «Основы безопасности жизнедеятельности». – URL: <http://www.obr-resurs.ru/index.php.html> (дата обращения: 12.05.2023).
7. Каталог электронных образовательных ресурсов по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) / Социальная сеть работников образования. – URL: <https://nsportal.ru/user/277927/page/katalog-elektronnykh-obrazovatelnykh-resursov-po-osnovam-bezopasnosti> (дата обращения: 12.05.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и первоисточников нормативных материалов. Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых нормативов, примеров ситуаций с конкретными ситуациями в творческих организациях, в которых работали или проходили практику студенты.

При разработке настоящей программы учитывались требования Постановления Правительства России от 2.11.2000 г. № 841, приказа МЧС и Минобразования РФ от 16.05.2000 г. № 1435/266, указаний Минобразования «Об изучении БЖД в вузах от 4.09.00 г. № 38-55-40/38-02», предложениями Всероссийской научно-практической конференции «Преподавание дисциплины БЖД в вузах культуры и искусства» 2000 г., а также использовались следующие методические документы: примерная программа «Безопасность жизнедеятельности» Минобразования РФ для всех направлений и специальностей высшего профессионального образования (2000 г.) и примерная программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для специальностей высшего профессионального образования Министерства культуры РФ (2002).

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит: - изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе; - выполнение контрольной работы, предусмотренной рабочим учебным планом; - выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины; - подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами: - задание на выполнение контрольной работы и методические указания по её выполнению; - списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе; - выборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Основы циркового дела

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **1,5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	54	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 6
аудиторные занятия	28	
самостоятельная	17	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения Селезнева-Редер Ирина Анатольевна

Рабочая программа дисциплины

Основы циркового дела

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04

Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель курса – сформировать у обучающихся научные и практические представления и прочные знания об основных видах и направлениях развития, проблемах и перспективах циркового дела в мире и России, дать знания для практической работы в этой сфере.
2	Задачи курса: - выработать у студентов знание определений, понятий и терминов, составляющих культурологическую основу циркового искусства; - способствовать усвоению основных этапов и значения истории цирка в мире и в России, его характеристик и компонентов как части массовой культуры; - выработать умения и навыки использования и сохранения циркового наследия России в профессиональной деятельности и повседневной жизни, профессионального видения искусства цирка.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Курс участвует в формировании определенных компетенций специалиста-продюсера исполнительских искусств. В процессе освоения данной дисциплины студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курсов, входящих в состав базового цикла учебного плана данной специализации.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Новейшие театральные течения
2	Цирковое искусство
3	История и культура Санкт-Петербурга
4	История театрального дела в России
5	История русского театра
6	История музыки
7	История русской литературы
8	История зарубежного театра
9	История зарубежной литературы
10	История ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика
2	Преддипломный семинар

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий
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
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
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-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
УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон
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
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.1: Анализирует основные тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств

ОПК-1.2: Интерпретирует исторические тенденции развития экранных искусств и исполнительских искусств в контексте других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса

ОПК-1.3: Осмысляет и критически оценивает основные этапы развития отечественного и зарубежного кинематографа, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств
ОПК-3: Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной или сценической интерпретации
ОПК-3.1: Ориентируется в основных тенденциях развития мировой литературы и искусства
ОПК-3.2: Применяет знания закономерностей развития мирового искусства и общих основ теории кино в процессе анализа литературных произведений и их экранной или сценической интерпретации
ОПК-3.3: Осуществляет создание собственного аудиовизуального проекта с учетом знаний, полученных в процессе художественного анализа различных произведений искусства
ОПК-4: Способен распознавать художественную, общественную и коммерческую ценность творческого проекта, генерировать идеи создания новых проектов в области экранных или исполнительских искусств
ОПК-4.1: Формирует образ проекта, его цели и задачи
ОПК-4.2: Разрабатывает план реализации проекта, исходя из задач получение максимального художественного уровня в рамках экономических возможностей и перспектив продвижения полученного результата
ОПК-5: Способен, пользуясь полученными знаниями в области культуры и искусства, навыками творческо-производственной деятельности, определять оптимальные способы реализации авторского замысла с использованием технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа или исполнительских искусств
ОПК-5.1: Привлекает авторов произведений к постановочной работе на проекте
ОПК-5.2: Анализирует возможности светового, звукового, технического и видео оборудования площадки для осуществления сценического проекта
ПК-2: Способен давать квалифицированную оценку проектам в области исполнительских искусств, инициативам членов постановочной группы, творческим работам исполнителей, фестивальным программам, работе организации в целом
ПК-2.1: Сравнивает инициативные предложения членов творческой группы, обеспечивая выбор наиболее перспективных
ПК-2.2: Формирует постановочную группу
ПК-3: Способен рационально организовывать работу всех направлений деятельности организации или проекта в области исполнительских искусств, используя научно обоснованные методы и современные информационные технологии
ПК-3.1: Способствует созданию творческой атмосферы в процессе реализации и продвижения проекта
ПК-3.2: Привлекает специалистов в области сценических и цифровых технологий
ПК-6: Способен, опираясь на знания в области экономики, осуществлять производственно-финансовое планирование в организациях культуры и финансовое обеспечение продюсерской деятельности
ПК-6.1: Организует производственно-финансовое планирование организации исполнительских искусств
ПК-6.2: Обеспечивает финансово реализацию проектов и деятельности организации исполнительских искусств в целом

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - основы истории возникновения и развития циркового искусства;
3.1.2 - специфику циркового искусства, структуру отрасли;
3.1.3 - основы продюсерства в сфере исполнительских искусств;
3.1.4 - основы управления, организации и экономики в сфере культуры, предпринимательства и маркетинга;
3.1.5 - особенности продюсерской деятельности в цирке;
3.1.6 - функции продюсера в процессе создания и проката цирковой программы;
3.1.7 - творческие и организационные проблемы современного циркового искусства;
3.1.8 – основы истории возникновения и развития циркового искусства.
3.2 Уметь:
3.2.1 - давать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений, других творческих работников;
3.2.2 - брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств;
3.2.3 - творчески взаимодействовать с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) в ходе подготовки и реализации цирковой программы (проекта);
3.2.4 - руководить творческим коллективом;
3.2.5 - выстроить отношения с публикой циркового представления на стационаре и гастролях в России и за рубежом;
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства цирковой программы;

3.3.2	- способностью давать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений, других творческих работников и брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств.
-------	---

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Цирк как искусство		
1.1	Общие черты, отличительные признаки циркового искусства. /Лек/	9	1
1.2	Основные жанры цирка. /Лек/	9	1
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	9	3
	Раздел 2. История циркового искусства от истоков до 1917 г.		
2.1	Элементы цирка в зрелищной культуре до 1768 года. /Лек/	9	1
2.2	Элементы цирка в зрелищной культуре до 1768 года. Филипп Астлей, Антонио Франкони и романская школа циркового искусства. Принцип организации циркового дела. /Лек/	9	1
2.3	Конный цирк как основа романской школы и его эволюция. /Лек/	9	1
2.4	Упадок романской школы. Немецкая школа циркового искусства. Ренц, Буш, Шуман, Карре. /Лек/	9	1
2.5	Эволюция жанров, становление нового типа представления. Спектакли- пантомимы. /Лек/	9	1
2.6	Эволюция цирка в России. Цирк Чинизелли, Саламонского. Труцци и братьев Никитиных. Общие черты и отличия. Художественные достижения российского цирка. /Лек/	9	1
2.7	Интерактивные занятия /Лек/	9	4
2.8	Самостоятельная работа /Ср/	9	4
	Раздел 3. Цирк в России после 1917 г.		
3.1	Цирк как государственное предприятие. /Лек/	9	1
3.2	Советская школа цирка как источник новых идей и достижений в цирковом искусстве. Режиссура советского цирка. /Лек/	9	1
3.3	Советская клоунада. Карандаш, Никулин и Шуйдин, Попов, Енгибаров, Марчевский и другие. /Лек/	9	2
3.4	Современное состояние отечественного цирка. Цирк Никулина, Большой московский цирк и компания «Росгосцирк». /Лек/	9	2
3.5	Интерактивные занятия /Лек/	9	4
3.6	Самостоятельная работа /Ср/	9	4
	Раздел 4. Цирковое искусство за рубежом		
4.1	Европейский цирк в XX веке. Основные представители и художественные особенности. Сарразани, Кни, Кроне, Ронкалли. /Лек/	9	1
4.2	Американский цирк. /Лек/	9	1
4.3	Китайский цирк. /Лек/	9	1
4.4	Канадский цирк. Цирк Дю Солей. /Лек/	9	1
4.5	Клоунада в традиционном цирке. Грок, Ривель, Фрателлини и другие. /Лек/	9	1
4.6	Интерактивные занятия /Лек/	9	4
4.7	Самостоятельная работа /Ср/	9	4
	Раздел 5. Современный цирк (цирк нуво)		
5.1	Цирк нуво как альтернатива классическому цирку. Его история, основные принципы и тенденции. /Лек/	9	1
5.2	Жанровые особенности цирка нуво. Уличный цирк. /Лек/	9	1

5.3	Искусство пантомимы и его влияние на цирковое искусство. Марсо, Лекок, Димитри. /Лек/	9	1
5.4	Основные представители цирка нуво. /Лек/	9	2
5.5	Клоунада в цирке нуво. Полунин, Басси, Эдвардс и другие. /Лек/	9	2
5.6	Циркизация как очередной виток развития театра. Взаимопроникновение видов искусства и жанров. /Лек/	9	2
5.7	Интерактивные занятия /Лек/	9	4
5.8	Самостоятельная работа /Ср/	9	4
5.9	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	9	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

12. Основные черты циркового искусства
13. Романская школа циркового искусства.
14. Развитие цирка во второй половине XIX века.
15. Отличительные черты традиционного цирка.
16. Основные тенденции в развитии традиционного цирка в XX веке.
17. Особенности и разновидности современного цирка (цирка нуво).
18. Цирковая терминология.
19. Основные жанры цирка.
20. Основные тенденции в мировой клоунаде.
21. Циркизация театра.
22. Эволюция циркового спектакля.

5.2. Темы письменных работ

см. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами контрольной работы, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

Для получения зачета на промежуточной аттестации студент должен выполнить на положительную оценку контрольную работу. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на контрольную работу и методических указаниях по ее выполнению. При проведении зачета студент должен показать удовлетворительные знания по любому из вопросов, приведенных в фонде оценочных средств.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

5. Бардиан, Ф. Г. Организация и планирование циркового производства : Учебное пособие для студентов отделений режиссеров цирка / Ф. Г. Бардиан. – М.: ГИТИС, 1981. – 89 с.
6. Гуревич, З. Б. О жанрах советского цирка : Уч. пособие. / З. Б. Гуревич. – М. : Искусство, 1984. – 304 с.
7. Жандо, Д. История мирового цирка. – М. : Искусство, 1984. – 192 с.
8. Местечкин, М. В театре и в цирке / М. Местечкин. – М.: Искусство, 1976. – 352 с.

Дополнительная литература:

3. Балановский, Р. Я – инспектор манежа : Повесть о цирке и цирковых артистах / Р. Балановский. – Л. : Детская литература, 1972. – 174 с.
- Макаров, С. М. Шаманы, масоны, цирк : Сакральные истоки циркового искусства / С. М. Макаров. — Изд. 2-е. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. — 280 с.
4. Техника безопасности в цирке : Методические рекомендации для руководителей самодеятельных цирковых коллективов / Сост. А. Ф. Ирхин. – М.: ВНИИ ЦНТ и МКСССР, 1999. – 52 с.

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

8. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL: <https://culture.gov.ru> (дата обращения: 13.05.2023).
9. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. – URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения: 13.05.2023).
10. Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. – URL: <http://www.cultmanager.ru/> (дата обращения: 13.05.2023).
11. Официальный сайт ФКП «Росцирк». – URL: <http://www.circus.ru/press-service/reports-and-speeches/14309/> (дата обращения: 13.05.2023).
12. Официальный сайт Союза цирковых деятелей России. – URL : <http://scdr.ru/> (дата обращения: 13.05.2022).
13. Официальный сайт Государственного училища циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева. – URL:<http://circusmsk.ru/> (дата обращения: 13.05.2023).
14. Энциклопедия циркового искусства: от А до Я / В мире цирка и эстрады. – URL: <http://www.ruscircus.ru/cgi/encyc.pl?func=view> (дата обращения: 13.05.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
<p>В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе; - выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины; - подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации. <p>Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - задание на выполнение контрольной работы и методические указания по её выполнению; - списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе; - подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия. <p>Для успешного и полного освоения дисциплины «Основы циркового дела» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и первоисточников нормативных материалов.</p> <p>Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых тем с примерами ситуаций в конкретных организациях циркового искусства.</p>

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово –
«Сибирская высшая школа музыкального и театрального искусства»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА»

Специальность высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

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

Автор-составитель:

Скороход Наталья Степановна, канд. искусствоведения, доцент

Рецензент:

Дмитревская Марина Юрьевна, канд. искусствоведения, профессор

Рабочая программа дисциплины

Основы редакционно-издательского дела

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра русского театра

Протокол от

Срок действия программы: 2022-2026 уч .гг.

Зав. кафедрой Чепуров Александр Анатольевич

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Специалитет
Образовательные программы	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Основы редакционно-издательского дела
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);

способностью самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1);

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ОПК-3);

способностью самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в первую очередь в сфере художественного творчества (ОПК-4);

способностью вести авторскую критическую деятельность в форме публикации статей в периодических изданиях и (или) участвовать в публичных обсуждениях явлений современного театрального искусства (ПК-2);

готовностью к редакционной работе под руководством главного редактора в издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, а также в отделах культуры и искусства изданий общего профиля (ПК-3);

способностью вести работу с авторами, выполняющими заказы организаций исполнительских искусств (ПК-5);

способностью участвовать в издательской деятельности организации искусств, подготавливать и (или) редактировать тексты, включая рекламные (ПК-6);

способностью осуществлять постоянную связь со средствами массовой информации, готовить необходимые информационные материалы о творческой жизни коллектива, участвовать в проведении пресс-конференций, других пиар-акций (ПК-8);

способностью составлять и подготавливать к изданию выставочные каталоги (ПК-11);

способностью участвовать в работе по пропаганде театрального искусства, в том числе и с использованием возможностей радио, телевидения, интернета (ПК-13).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Редакционно-издательское дело» опирается на материал дисциплины «Семинар театрально-критический», «Театр в системе СМИ», «Учебная практика - Редакционная».

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

Форма обучения	Очная
Общая трудоемкость	2 ЗЕТ
Часов по учебному плану:	172
аудиторная	30
Самостоятельная	33
Контроль	9
Вид контроля в семестрах:	Зачет 1, Оценка 1

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Современные печатные издания, их классификация

Тема 1.1. Печатные СМИ.

Виды печатных изданий. Группы изданий по типу финансирования и распространения. Целевые группы. Создание печатного издания: креатив проект, дизайн-проект, бизнес-проект.

Газета, виды, периодичность, структура. Редакция, структура редакции, основные этапы редакционно-издательского процесса. Специфика газетного редактирования, его функции. Ведущие мировые издания – обзор.

Журнал, виды, периодичность, структура, рубрикатор, структура редакции, специфика заказа и редактирования материалов. Ведущие мировые издания – обзор.

Тема 1.2. Другие печатные издания: книга, альманах, рекламная продукция.

Структура издательства, классификация книжных издательств, функции основных его подразделений, издательский план. Крупнейшие книжные издательства России – обзор.

Книга: от рукописи до читателя – этапы производства и распространения. Специфика редактирования книг. Основные этапы работы с авторской рукописью. Требования к рукописи, представляемой автором. Основные положения авторского права. Типовой издательский договор. Особенности работы издательства при издании переводной литературы. Рецензирование. Виды рецензий. Требования к издательской рецензии.

Современный книжный дизайн, форматы книг.

Другие печатные издания – брошюра, плакат, проспект, листовка и т.д. – специфика редакционно-издательского процесса.

Раздел 2. Производство печатной продукции

Тема 2.1. Основные этапы производственного процесса.

Количественные измерения издательской продукции. Авторский, учетно-издательский и печатный лист. Виды печати. Выбор типографии для производства печатной продукции: критерий отбора.

Раздел 3. Издательская деятельность в рамках театрально-зрелищного предприятия

Тема 3.1. Виды печатной (издательской) продукции театрально-зрелищного

предприятия.

Наружная реклама. Сводная репертуарная афиша. Афиша и макет спектакля. Растяжка, банер. Особенности строения, сочинения, редактирования, согласования.

Другие издания: буклет, ежегодная репертуарная брошюра, юбилейный буклет, газета, журнал и пр.

Тема 3.2. Печатная (издательская) продукция отдельного спектакля (проекта).

Программка спектакля, ее особенности и функции. Буклет отдельного спектакля.

Плакат. Флаерс. Особенности редактирования.

Тема 3.3. Виды печатной продукции фестиваля.

Печатная продукция как наружная реклама. Программа и буклет фестиваля.

Проектирование, сбор информации, особенности редактирования и работы с дизайнером.

Тема 3.4. Редактирование Интернет изданий.

Особенности интерактивных текстов. Специфика редактирования.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов/форма обучения			
	Очная форма			
	Лекц.	Практ. зан.	Индивид. зан.	Сам. раб.
Раздел 1	-	8	-	10
Тема 1.1	-	4	-	
Тема 1.2	-	4	-	
Раздел 2	-	8	-	10
Тема 2.1	-	8	-	
Раздел 3	-	14	-	13
Тема 3.1	-	2	-	
Тема 3.2	-	4	-	
Тема 3.3	-	4	-	
Тема 3.4	-	4	-	
Всего	-	30	-	33
<i>Консульт.</i>	2			-
ВСЕГО	108			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка контрольной работы.

Темы для оценки:

1. Макет сводной репертуарной афиши театра
2. Макет авторской программки к спектаклю (проекту)
3. Аналитический план нового издания (СМИ)
4. Аналитический план рекламного театрального издания
5. План выпуска печатной продукции для отдельного спектакля (фестиваля, проекта)

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

Вопросы к зачету:

1. Виды печатных изданий.
2. Создание печатного издания. Что такое креатив-проект, дизайн-проект, бизнес-проект.
3. Газета, виды, периодичность, структура. Специфика газетного редактирования, его функции.
4. Журнал, виды, строение, структура, специфика редактирования материалов.
5. Книжное издательство, классификация, структура
6. Книга: от рукописи до читателя – этапы производства и распространения.
7. Специфика редактирования книг. Основные этапы работы с авторской рукописью.
8. Основные положения авторского права.
9. Особенности работы издательства при издании переводной литературы.
10. Современный книжный дизайн, форматы книг.
11. Брошюра, плакат, проспект, листовка и т.д. – специфика редакционно-издательского процесса.
12. Авторский, учетно-издательский и печатный лист.
13. Как выбрать типографию для производства печатной продукции.
14. Афиша и плакат спектакля. Особенности строения, сочинения, редактирования, согласования.
15. Программка театрального спектакля, виды, функции, особенности редактирования.
16. Театральный буклет.
17. Другие издания: ежегодная репертуарная брошюра, газета, журнал и пр.
18. Печатная продукция к фестивалю: виды, специфика.
19. Особенности редактирования электронных изданий.
20. Работа редактора и дизайнера, специфика в зависимости от вида издания.
21. Первые российские издания.
22. Знаменитые печатные издания в России (рассказать об одном на выбор студента)
23. Современные тенденции в строении и дизайне печатных СМИ.

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

Основная литература:

1. История печати. Антология в 2-х томах: Учебное пособие. — М., 2001.
2. Маркус, В.А. Организация и экономика издательского дела. — М., 1971.
3. Давгян, О.Л. Правовые основы функционирования редакции. — М., 2002.
4. Минчин, А.Е. Культура издания. — М., 2002.
5. Мильчин, А.Е. Методика редактирования текста. — М., 1980.
6. Терехова, В.С. Литературное редактирование. — М., 1975.
7. Григорьев, В. Авторы, издатели, книгопродавцы. — М., 2002.
8. Баренбаум, А. Книжный Петербург – три века истории. Очерки издательского дела и книготорговли. — СПб, 2002.
9. Мильчин, Х.Э. Справочная книга корректора и редактора. — М., 1974.

Дополнительная литература:

1. Сикорский, Н.М. Теория и практика редактирования. — М., 1971, 1980.
2. Рисе, О.В. Что нужно знать о корректуре. — М., 1973.
3. Чуковская, Л. В лаборатории редактора. — М., 1963.
4. Вознесенский, А. Как издать вашу книгу. — СПб, 2003.
5. Агеев, А. Газета, глянец, интернет. — М., 2001.
6. Розенталь, Д.Э. Справочник по стилистике русского литературного языка. — М., 1967.

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

1. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ctdrf.ru/> (дата обращения: 01.03.2016).
2. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mk.gov.ru/> (дата обращения: 01.03.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Редакционно-издательское дело» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основной и дополнительной литературы.

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

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

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

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Основы драматургического мастерства

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра актерского искусства**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 2
		Контрольная работа 2
аудиторные занятия	24	
самостоятельная	39	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/ст, доцент Иванова Алиса Ахмедиевна

Рабочая программа дисциплины

Основы драматургического мастерства

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра актерского искусства

Протокол от _____ 2023 г. № _

Срок действия программы: 2022-2027уч.гг.

Зав. кафедрой Фильштинский Вениамин Михайлович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	дать студентам опыт переживания себя создателем спектакля, чтобы в необходимой мере осознать свою миссию участника (инициатора) творческого проекта.
2	Задачи, реализуемые дисциплиной:
	- возбудить (или усилить) поисковый интерес студентов в области истории и практики режиссуры;
	- познакомить с ведущими российскими и зарубежными режиссерскими школами и творчеством отдельных театральных коллективов;
	- дать основы представлений о взаимодействии продюсера с режиссером-постановщиком и актерами на различных этапах создания спектакля и дальнейшего его проката;
	- познакомить с элементами инструментария режиссерской профессии; пройти этапы режиссерского пути создания спектакля.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Освоение этого курса для студента является неотъемлемой частью овладения выбранной им профессией. Курс «Основы драматургического мастерства» в теоретической части дополняет и находится в непосредственной связи с курсами истории театра (русского и зарубежного) цикла истории и теории мировой художественной культуры, а в профессиональном цикле подготавливает студентов к изучению курса Планирование и организация творческо- производственного процесса в организациях исполнительских искусств.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного театра
2	Основы режиссуры и актерского мастерства
3	История ИЗО
4	История русского театра
5	История русской литературы
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Планирование и организация подготовки новых постановок
2	Планирование и организация проката репертуара

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	
УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта	
Знает: - поля качеств, навыков, умений режиссера, особенности профессии; - исторические закономерности развития режиссуры Умеет: - определять перспективность проекта, его концептуальную составляющую Владеет: - основами сценического искусства	
УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы	
Знает: - основы планирования творческого проекта Умеет: - учитывать творческую составляющую при планировании проекта Владеет: - начальными навыками организации творческого проекта или его этапов	
УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта	
ОПК-4: Способен распознавать художественную, общественную и коммерческую ценность творческого проекта, генерировать идеи создания новых проектов в области экранных или исполнительских искусств	
ОПК-4.1: Формирует образ проекта, его цели и задачи	
Знает: - основные школы искусства драматического театра Умеет: - распознавать ценность художественного проекта Владеет: - технологией поиска информации	

ОПК-4.2: Разрабатывает план реализации проекта, исходя из задач получение максимального художественного уровня в рамках экономических возможностей и перспектив продвижения полученного результата
Знает: – художественные компоненты спектакля; – этапы работы над театральным проектом Умеет: – распознавать современные тенденции творческих поисков в режиссуре и театральных школах Владеет: – способностью генерировать идеи создания новых проектов в области исполнительских искусств
ПК-2: Способен давать квалифицированную оценку проектам в области исполнительских искусств, инициативам членов постановочной группы, творческим работам исполнителей, фестивальным программам, работе организации в целом
ПК-2.1: Сравнивает инициативные предложения членов творческой группы, обеспечивая выбор наиболее перспективных
Знает: – основы режиссерского и актерского искусства в драматическом театре Умеет: – оценивать режиссерские и актёрские инициативы по созданию новых проектов в драматическом театре Владеет: – опытом участия в тренингах и выполнения практических заданий по режиссуре и актерскому мастерству
ПК-2.2: Формирует постановочную группу
Знает: – специфику организации проекта в сфере исполнительских искусств Умеет: – моделировать результат деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата Владеет: – основными методиками создания драматического спектакля

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Инструментарий режиссерской профессии и актерское искусство		
1.1	Введение в практическую режиссуру: В технике «мозгового штурма» выявление поля качеств, навыков, умений режиссера, особенностей профессии. Режиссер – организатор, творец, педагог. Режиссерское «во имя чего?» и личная сверх-сверх-задача человека. Знакомство с техникой «наговора». Выявление личных мировоззренческих координат. /Пр/	1	2
1.2	Пьеса как высказывание драматурга и повод для режиссерского высказывания. Замысел спектакля: Первое знакомство режиссера с пьесой. Рождение эмоционально-чувственного образа пьесы и будущего спектакля. Упражнения на развитие чувственно- ассоциативной сферы. Знакомство с основами событийно-действенного анализа пьесы. Замысел спектакля. /Пр/	1	2
1.3	От замысла к воплощению. Художественные компоненты спектакля: Ассоциативно-художественный подход к поиску формы спектакля. Качество и особенности художественных компонентов спектакля (сценографии, костюмов, музыки, художественного света) в зависимости от замысла спектакля. Знакомство с работой художественно-постановочного факультета РГИСИ. /Пр/	1	2
1.4	Мизансцена – язык режиссера: Понятие мизансцены как образно-пластического языка режиссера. Жанр и мизансцена. Характер мизансцен и замысел спектакля. Творческий процесс поиска мизансцен и «разводка». Режиссерские упражнения. /Пр/	1	2
1.5	Атмосфера спектакля. Способы выражения идеи и атмосферы: Атмосфера как возможный источник рождения замысла спектакля. Атмосфера и художественные компоненты спектакля. Атмосфера и темпоритм спектакля. Взаимосвязь идеи и атмосферы спектакля. Свобода поиска формы выражения идеи и атмосферы. /Пр/	1	2

1.6	<p>Способы работы режиссера с актерами: Актер – марионетка или единомышленник? Режиссер – деспот или повивальная бабка? Различные способы взаимодействия режиссера и актера на разных этапах создания спектакля. Этюдный метод работы с актерами. Посещение репетиций актерских курсов РГИСИ. /Пр/</p>	1	2
-----	---	---	---

1.7	Самостоятельная работа /Ср/	1	5
	Раздел 2. Исторические закономерности развития режиссуры. Театральные школы		
2.1	Истоки зарождения современной режиссуры: Смена парадигм: театр драматурга – театр актера – театр режиссера (авторский театр). Зарождение режиссуры в Европе в конце 18 века. Первые режиссеры 19 века (Ч. Кин, Г. Лаубе, герцог мейнингенский Георг, Л. Кронек.) Функции режиссера в Императорских театрах России XIX века. Первые русские режиссеры – А.А. Яблочкин, М.В. Аграмов, А.Ф. Федотов. Начальные режиссерские шаги К.С. Станиславского. /Пр/	1	2
2.2	Мировоззрение режиссера и идейное пространство спектаклей(театров): К.С. Станиславский, В.Э. Мейерхольд, М.А. Чехов – соратники и оппоненты. Мировоззрение К.С. Станиславского, В.Э. Мейерхольда и М.А. Чехова: истоки, особенности этической системы. Общее и противоположное. Влияние эпохи «русского культурного ренессанса» на мировоззрение и творческую систему режиссеров. МХТ как воплощение системы взглядов Станиславского. Репертуарная политика МХТ. Отдельные спектакли Станиславского-режиссера. Путь Мейерхольда от Студии на Поварской до ГосТиМа. Спектакли Мейерхольда. Духовные поиски М. Чехова. МХАТ-2 и Театр актеров Чехова в США. Репертуарная политика МХАТ-2. Спектакли Чехова-постановщика. /Пр/	1	2
2.3	Художественно-эстетический мир режиссерских школ: К.С. Станиславский, В.Э. Мейерхольд, Е.Б. Вахтангов как основатели художественно-эстетических направлений. Особенности каждого из направлений. Связь содержания и формы, палитра выразительных средств – на примере отдельных спектаклей режиссеров. /Пр/	1	2
2.4	Мизансцена в творчестве Станиславского и Мейерхольда: Понятие мизансцены как главного элемента образно-пластического языка режиссера. Идея сцены (куска) и спектакля в мизансцене. Мизансцена и жанр/стиль спектакля. Природа мизансцен в спектаклях Станиславского и Мейерхольда. /Пр/	1	2
2.5	Актер и режиссер: способы взаимодействия Опыт Станиславского, Мейерхольда, Вахтангова, М. Чехова в области работы с актерами. Опыт российских режиссеров советского периода (А.Д. Попов, Г.А. Товстоногов и Р.А. Сирота, О.Н. Ефремов, Ю.П. Любимов, А.В. Эфрос и др.) и современных режиссеров (П.Н. Фоменко, Л.А. Додин, В.М. Фильштинский и др.) /Пр/	1	2
2.6	Е. Грозовский – «другой» театр Мировоззрение Грозовского: истоки, особенности этической системы. Путь Грозовского от ученика школы Станиславского к созданию собственной уникальной театральной системы. «Бедный театр». Подходы Грозовского в области развития актера. Спектакли Грозовского(с просмотром видеозаписей спектаклей). /Пр/	1	4
2.7	Поиски выдающихся российских режиссеров советского периода (Ефремов, Эфрос, Любимов, Товстоногов) Особенности исторической эпохи: «оттепель», эпоха «застоя». Истоки мировоззрения режиссеров. Художественно-эстетическая направленность творчества. Идейный и художественный мир театров, созданных режиссерами («Современник», «Театр на Таганке», БДТ Товстоногова.) Спектакли Ефремова, Эфроса, Любимова, Товстоногова (с просмотром фрагментов из видеозаписей спектаклей). /Пр/	1	2
2.8	Поиски современной режиссуры и театральных школ. Живой и игровой театр Особенности живого (психологического) и игрового театров. Поиски режиссеров в области психологического (Додин, Фоменко, Фильштинский, Красовский) и игрового (Буткевич, Васильев, Гинкас, Фокин, Праудин, Могучий, Серебренников, Богомолов, Туминас) театров. /Пр/	1	2
2.9	Самостоятельная работа /Ср/	1	10
2.10	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

15. Функции режиссера в русском императорском театре 19 века.
16. МХТ как воплощение системы взглядов Станиславского.
17. Творческий путь Мейерхольда.
18. Станиславский, Мейерхольд, Вахтангов – основатели художественно-эстетических направлений.
19. Мизансцена – язык режиссера (на примере спектаклей современных режиссеров).
20. Способы взаимодействия режиссера с актером.
21. Гротовский – «другой» театр.
22. Поиски выдающихся режиссеров советского периода (Ефремов, Любимов, Эфрос, Товстоногов – по выбору студентов).
23. Особенности «живого» и «игрового» театров.
24. Художественные компоненты спектакля.
25. Режиссерское «ради чего?» (на примере творчества одного из выдающихся российских режиссеров).
26. Взаимодействие продюсера и режиссера в процессе создания художественного продукта.
27. Спектакль: от замысла к воплощению.
28. Драматургическое произведение как основа спектакля.

Темы для контрольной работы:

3. Создание потока мизансцен на тему «Мой идеальный театр»;
4. Создание спектакля-высказывания на тему «Мир, в котором я живу».

5.2. Темы письменных работ

Тема для письменной работы:

«Мой любимый режиссер»

Тема доклада-сообщения:

«Сверхзадача режиссера, воплощенная в его творчество и жизнь» на примере жизни одного из выдающихся театральных деятелей XX-XXI веков

5.3. Фонд оценочных средств

Студент успешно проходит промежуточную аттестацию (зачет) в случае, если при ответе на вопросы демонстрирует удовлетворительную, хорошую и высокую степень освоения материала программы, серьезный подход к выполнению письменного и творческого задания, понимание основных позиций режиссерской и актерской профессий.

Студент не считается прошедшим промежуточную аттестацию (не зачтено) в случае, если при ответе на вопросы демонстрирует низкий уровень освоения материала программы, не выполнил письменное и творческое задания, демонстрирует отсутствие понимания содержания профессий актера и режиссера

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

4. Станиславский, К. С. Моя жизнь в искусстве / К. С. Станиславский. — М. : Вагриус, 2000. — 448 с.
5. Чехов, М. А. О пяти великих русских режиссерах // Чехов М.А. Литературное наследие: в 2 т. / Рос. гос. арх. лит. и искусства; Музей МХАТ; Редкол.: Волкова Н.Б. и др. — М. : Искусство, 1995. - 2-е изд., испр. и доп. Т.1.: Воспоминания, письма / сост.: И. И. Аброскина и др. — 542 с.
6. Вендровская, Л. Д. Творческое наследие В.Э. Мейерхольда / Л. Д. Вендровская, А. В. Февральский. — М.: ВТО, 1978. — 488 с.

Дополнительная литература:

5. Богданова, П. Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим / П. Богданова. — М. : Новое литературное обозрение, 2007. — 372 с.
6. Буткевич, М. М. К игровому театру: Лирический трактат / М. М. Буткевич. — М. : ГИТИС, 2002. — 702 с.
7. Встречи с Мейерхольдом: Сборник воспоминаний / Ред. кол. М. А. Валентейн, П. А. Марков, Б. И. Ростоцкий, А. В. Февральский, Н. Н. Чушкин; ред.-сост. Л. Д. Вендровская. — М. : ВТО, 1967. — 622 с.
8. Горфункель, Е. И. Георгий Товстоногов. Собираемый портрет: Воспоминания. Публикации. Письма / Е. И. Горфункель, И. Н. Шимбаревич. — СПб. : Балтийские сезоны, 2006. — 528 с.
15. Горчаков, Н. Режиссёрские уроки К. С. Станиславского / Н. Горчаков; ред. Н. Д. Волков. — М. : Искусство, 1952. — 574 с.
16. Гротовский, Е. От Бедного Театра к Искусству-проводнику / Е. Гротовский. — М. : Артист. Режиссер. Театр. 2003. — 400 с.
17. Додин, Л. А. Путешествие без конца. Диалоги с миром / Л. А. Додин. — СПб. : Балтийские сезоны, 2009. — 432 с.
18. Вендровская, Л. Д. Евгений Вахтангов: Сборник / Л. Д. Вендровская, Г. П. Каптерева. — М. : ВТО, 1984. — 571 с.
19. Марков, П. А. Книга воспоминаний / П. А. Марков; предисл. А. О. Степановой, общ. редакц. О. М. Фельдмана, составл. З. П. Удальцовой, послесл. А. А. Михайловой. Ред. П.А. Сарков. — М. : Искусство, 1983. — 607 с.
20. Чехов, М. А. Путь актера: Жизнь и встречи / М. А. Чехов. — М. : АСТ, 2006. — 560 с.
21. Эфрос, А. В. Репетиция – любовь моя / А. В. Эфрос. — М. : Искусство, 1975. — 319 с.
22. Эфрос, А. В. Профессия: режиссер / А. В. Эфрос. — М. : Искусство, 1979. — 570 с.

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

6. Становление советского театра. Киносвидетельства эпохи (Вс. Мейерхольд, Н. Евреинов, К. Станиславский, С. Михоэлс, Е. Вахтангов и др.) / [1920, документальный, VHSRip]. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Lhk4y7vjxNg> (дата обращения: 30.08.2023).
7. Спектакль Г. А. Товстоногова «Король Генрих IV». [Электронный ресурс]. URL: <https://rutube.ru/video/3b32759f6f9c18aa1c2d3740d949ad73/> (дата обращения: 30.08.2023).
8. Спектакль А. В. Эфроса «Месяц в деревне» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=E3Lhk31uWfE> (дата обращения: 30.08.2023).
9. Спектакль Ежи Гротовского «Апокалипсис». [Электронный ресурс]. URL: <https://arzasmas.academy/micro/show/8> (дата обращения: 30.08.2023).
10. Видеокнига по актерским тренингам Ларисы Грачевой [Электронный ресурс] URL: <https://www.youtube.com/watch?v=D3zJRqDE5N8&t=9318s> (дата обращения 30.08.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является самостоятельный просмотр спектаклей современных режиссеров различных направлений и обсуждение просмотренного с сокурсниками и педагогом.

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

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

В объем самостоятельной работы студента включается написание работы на одну из предложенных тем в рамках текущего контроля, подготовка студентов к творческим предьявлениям.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Современная музыка

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра вокала и музыкального воспитания**
Учебный план 2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx
55.05.04 Продюсерство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **1,5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	54	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 7
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	15	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, ст.преп. Кузьменкова Ольга Александровна

Рабочая программа дисциплины

Современная музыка

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04
Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

составлена на основании учебного плана:

2022 Продюсер исполнительских искусств (очная).plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра вокала и музыкального воспитания

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2027 уч.гг.

Зав. кафедрой Благодарёв Иван Иванович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Подготовка высококвалифицированного специалиста – гуманитария, свободно ориентирующегося в истории музыки; Формирование у начинающего театрального критика представлений об обширном репертуаре классической западноевропейской и русской музыки, знакомство с основными произведениями музыкальной классики с учетом их актуальности для современной театральной и концертной практики; Изучение целостной картины исторического развития музыкального искусства от эпохи античности до современного периода; Выработка ориентации студента – театроведа в истории музыкальных стилей; Расширение профессионального кругозора студента для возможности полноценной работы с авторами (композиторами, музыкантами, аранжировщиками), консультаций в случае необходимости участников постановки по культурно-историческим вопросам; Знакомство с выдающимися современными исполнителями, дирижерами, оперными режиссерами и музыкальными критиками, с новыми художественными тенденциями в мировом музыкальном исполнительстве.
2	Задачи: 1. Рассмотрение проблематики музыкального искусства в контексте исторических и общехудожественных процессов; осознание закономерности стилеобразования в музыке; 2. Знакомство с историей возникновения и эволюцией музыкальных жанров, форм и средств музыкальной выразительности; 3. Знакомство с принципами формообразования и структуры музыкального языка; 4. Знакомство с особенностями художественного метода и творческого почерка крупнейших композиторов академической музыки; 5. Приобретение студентами реального слухового опыта в виде знакомства с аудио и видеозаписями шедевров западноевропейской и русской классической музыки; 6. Экстраполяция приобретенных общенаучных и художественно-теоретических знаний на область научно-исследовательской, художественно – творческой и культурно – просветительской деятельности будущего выпускника;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного театра
2	Пьеса, спектакль, репертуар - семинар
3	История музыки
4	Продюсирование в сфере классической музыки
5	Основы режиссуры и актерского мастерства
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика
2	Шоу-бизнес
3	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса

ОПК-1.1: Анализирует основные тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств

Способен проанализировать музыкальное произведение и определить его в соответствующий исторический контекст

ОПК-1.2: Интерпретирует исторические тенденции развития экранных искусств и исполнительских искусств в контексте других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса

Способен понять влияние исторического контекста времени создания музыкального произведения на его форму и содержание

ОПК-1.3: Осмысляет и критически оценивает основные этапы развития отечественного и зарубежного кинематографа, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств

Умеет соотнести предлагаемое музыкальное произведение с определенным этапом развития музыкального искусства

ОПК-3: Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной или сценической интерпретации

ОПК-3.1: Ориентируется в основных тенденциях развития мировой литературы и искусства

Знает основные тенденции развития современной академической музыки и может поставить заданное произведение в исторический контекст

ОПК-3.2: Применяет знания закономерностей развития мирового искусства и общих основ теории кино в процессе анализа литературных произведений и их экранной или сценической интерпретации

Знает и может определить соответствие заданного произведения конкретным закономерностям развития музыкального искусства

ОПК-3.3: Осуществляет создание собственного аудиовизуального проекта с учетом знаний, полученных в процессе художественного анализа различных произведений искусства

Осуществляя свой музыкальный проект, использует метод анализа музыкального произведения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- широкий исторический контекст, влияющий на создание музыкального произведения искусства в различные исторические эпохи;
3.1.2	- основные тенденции развития современной академической музыки и может поставить заданное произведение в исторический контекст;
3.1.3	- знает и может определить соответствие заданного произведения конкретным закономерностям развития музыкального искусства;
3.2	Уметь:
3.2.1	- соотносить предлагаемое музыкальное произведение с определенным этапом развития музыкального искусства;
3.3	Владеть:
3.3.1	- навыком использования метода анализа музыкального произведения;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Форма в музыке второй половины 20 века. Традиционные и индивидуальные формы.	7	4

	Самостоятельная работа /Ср/	7	2
	Раздел 2. Пунтилистическая композиция	7	4
	Самостоятельная работа /Ср/	7	2
	Раздел 3. Электронная музыка	7	4

	Самостоятельная работа /Ср/	7	2
	Раздел 4. Конкретная музыка	7	4
	Самостоятельная работа /Ср/	7	2
	Раздел 5. Статическая музыка. Монодраматургия	7	4
	Самостоятельная работа /Ср/	7	2
	Раздел 6. Пространственная музыка	7	4
	Самостоятельная работа /Ср/	7	2
	Раздел 7. Интеграция стилей разных эпох в культуре новейшей музыки.	7	6
	Самостоятельная работа /Ср/	7	3

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

- 1 «Музыкальная реформа» 1950-х. "Революция параметров".
- 2 Современный звуковой материал и его типология.
- 3 Проблема тембра и инструментальной музыки 2-й половины XX века
- 4 Нотация в музыке XX века.
- 5 «Музыкальное время». Концепция музыкального времени.
- 6 Пространственный параметр в музыке.
- 7 Современный ритмический материал и его типология.
- 8 Фактура в музыке XX века.
- 9 Классификация фактур в работах В.Н. Холоповой.
- 10 Нетрадиционные типы полифонии в музыке XX века.
- 11 Форма в музыке XX века. Традиционные и индивидуальные формы.
- 12 Классификация форм в работах В.Н. Холоповой, Т.С. Кюрегян, В.С. Ценовой.
- 13 Пуантилистические композиции К. Штокхаузена, П. Булеза, Л. Ноно.
- 14 Алеаторика. Ограниченная и неограниченная алеаторика.
- 15 Индивидуальный замысел музыкального произведения и проблема художественной целостности.
- 16 Музыкальное содержание и форма в восприятии слушателя.
- 17 Электроакустическая музыка.
- 18 Микрополифония Д. Лигети.
- 19 Композиторская техника К. Пендеревского.
- 20 «Драматургическая» форма.

5.2. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Теория современной композиции искусствознания; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского; отв. ред. В. С. Ценова. - М. : Музыка, 2007 - 616, [7] с. : нот. - (Academia XXI).
2. Холопова В.Н. Теория музыки: (электронный ресурс).(Учебное пособие). М.: Лань, Планета музыки. 2010 г, 367 с.
3. Когоутек, Цтирад. Техника композиции в музыке XX века [Текст] / Когоутек, Цтирад ; [пер. с чеш.; вступ. ст. К. Н. Иванова ; коммент. Ю. Н.
4. Рагса, Ю. Н. Холопова]. - М. : Музыка, 1976 - 367 с. : нот.ил. - Список лит.: с. 280-294. - 2-56.
5. Теория современной композиции : [учебник] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ [и др.]; отв. ред. В. С. Ценова. - М. : Музыка, 2005 - 616, [7] с. : схем., ноты. - (Academia XXI). - Прил.: с. [618]-[623]. - ISBN 5-7140-0309-8 : 350-.

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

8. Музыковедческий сайт Ars Longa. История зарубежной музыки. [Электронный ресурс] URL: <http://www.arsl.ru/?page=8/> (дата обращения: 02.09.2023).
9. Библиотека Гумер. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Antique.php/ (дата обращения: 02.09.2023).
10. Сайт «Открытый текст», создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.opentextnn.ru/music/interpretation/?id=2165/> (дата обращения: 02.09.2023).
11. Сайт о музыке «Бельканто». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.belcanto.ru/compositions.html/> (дата обращения: 02.09.2023).
12. Онлайн – архив классической музыки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.classic-online.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
13. Сайт оперных либретто. [Электронный ресурс] URL: <http://www.libretto-oper.ru/verstovsky/askoldova-mogila/> (дата обращения: 02.09.2023).
14. Потемкинский альманах. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.potemkin.earlymusic.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная. Занятия лекционного типа	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Современная музыка» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание прослушиванию музыкальных произведений. Для полноценного освоения материала студенты должны научиться работать с литературой о музыке, анализировать музыкальные произведения, понимать и использовать профессиональную терминологию. Знакомство с именами лучших исполнителей России и зарубежья – певцов и музыкантов, дирижеров и оперных режиссеров, – помогут учащимся ориентироваться в событиях и вызовах современной музыкальной жизни, различать достижения и неудачи современной культуры. Знание исторического контекста поможет обучающемуся самостоятельно разбираться в основных эстетических тенденциях и жанрово-видовых направлениях музыкальной культуры.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

**Ф
о
н
д

о
ц
е
н
н
о
ч
н
ы
х

с
р
е
д
с
т
в**

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 представлены в п. 5.1 и п. 5.2 рабочей программы дисциплины.

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«отлично»/ «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> • Обучающийся демонстрирует прочные и глубокие знания учебного материала, исчерпывающе и последовательно, четко и логично излагает материал, хорошо ориентируется в материале, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий. • У обучающегося сформирован широкий набор умений использования учебного материала на практике, грамотного применения современных методов и приемов работы по выполнению профессиональных задач. • Обучающийся демонстрирует успешное и системное владение приемами, средствами и методами в профессиональной деятельности

«хорошо»/ «зачтено»

- Обучающийся демонстрирует, в целом, прочные **знания** учебного материала, последовательно, четко и логично излагает материал; ориентируется в материале, но допускает незначительные пробелы; не сильно затрудняется с ответом при видоизменении заданий.
- У обучающегося сформирован достаточный набор **умений** использования учебного материала на практике, грамотного применения современных методов и приемов работы по выполнению профессиональных задач.
- Обучающийся демонстрирует успешное **владение приемами**, средствами и методами профессиональной деятельности, но сопровождающееся отдельными ошибками и неточностями.

«удовлетворительно» / «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> • Обучающийся демонстрирует знания только основного материала, допускает неточности в формулировках, нарушает логическую последовательность в изложении материала, затрудняется с ответом при видоизменении заданий. • У обучающегося сформирован общий и не достаточно системный набор умений, наблюдается частичное использование современных методов и приемов работы по выполнению профессиональных задач. • Обучающийся демонстрирует не достаточно успешное владение приемами, средствами и методами профессиональной деятельности, сопровождающееся ошибками и неточностями. 	базовый
«неудовлетворительно» / «незачет»	<ul style="list-style-type: none"> • Обучающийся не знает значительной части материала, плохо ориентируется в материале, не знает практику применения материала, допускает существенные ошибки. • Обучающийся не умеет использовать методы и приемы профессиональной деятельности, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет профессиональные задачи, большинство заданий предусмотренных программой дисциплины не выполнены. • Обучающийся не владеет техникой использования приемов, средств и методов профессиональной деятельности, допускает существенные ошибки, демонстрирует низкий уровень самостоятельности. 	компетенции не сформированы

Базовый уровень освоения компетенций считается достаточным.

Овладение отдельными компетенциями не связано с изучением тех или иных тем дисциплины, а определяется освоением ее в целом.