

МИНОБРНАУКИ РОССИИ



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)**

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра истории театра и кино

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕАТРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

История театра и кино, театральная и кинокритика

Уровень высшего образования: *бакалавриат*

Форма обучения: *очная*

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2024

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕАТРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Рабочая программа дисциплины

Составители:

д. искусствовед. *Г. В. Макарова*

Ответственный редактор:

к. филол. н., доцент *М. И. Хазанова*

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры истории
театра и кино

№ 3 от 27.03.2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ	4
1. Пояснительная записка	4
1.1. Цель и задачи курса	4
1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине	4
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	6
2. Структура дисциплины	7
3. Содержание дисциплины	8
4. Образовательные технологии	10
5. Оценка планируемых результатов обучения	11
5.1. Система оценивания	11
5.2. Критерии выставления оценок	11
5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	12
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	14
6.1. Список источников и литературы	14
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	14
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	14
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья	14
9. Методические материалы	16
9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий	16
9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ	16
ПРИЛОЖЕНИЯ	19
1. Приложение 1. Аннотация дисциплины	19

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Предмет: процесс разработки и организация театрального проекта.

Цель курса: приобретение первичных практических навыков анализа и оценки современного театрального, планирования и организации театральных проектов, составления бизнес-планов, а также изучение методов их продвижения театральных проектов.

Задачи дисциплины:

создание у студента общих представлений о месте театра, как социально-культурной организации, планировании и организации театральных проектов, анализе и оценки их рентабельности. Получение первичных знаний об основных направлениях деятельности организатора, руководителя или непосредственного участника театрального проекта. Освоение основных методик анализа эффективности театральных проектов и методов ее повышения.

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ПК 4 Владеет навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет")) представления материалов собственных научных исследований	ПК 4.1. демонстрирует понимание принципов и методов участия в научных дискуссиях, выступлениях с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального ПК 4.2. подготавливает тексты сообщений, докладов и иных материалов по результатам собственных научных исследований для участия в научных дискуссиях, а также их устного, письменного и виртуального (размещение в сети "Интернет") представления. ПК 4.3. имеет навыки подготовки текстов сообщений, докладов и иных материалов по результатам собственных научных исследований для их устного, письменного и виртуального (размещение в сети "Интернет")	знать: - основные термины театрального менеджмента; - основы нормативно-правового обеспечения театральной деятельности; методологические основы экономических аспектов театральной деятельности; уметь: - оценивать творческо-производственный потенциал театральной организации и проекта, - ориентироваться в современном театральном процессе, - составлять трудовые и авторские договора в сфере искусств; владеть: методиками оценки творческо-производственного потенциала театральной организации и проекта, первичными практическими навыками анализа и оценки результатов планирования и организации театральных проектов; - основными приемами и навыками первичного анализа рентабельности театральных

	представления в научных дискуссиях (очное или заочное участие в научных дискуссиях)	проектов, а также поиска путей ее повышения.
ПК 5 Способен работать в профессиональных коллективах, способностью обеспечивать работу данных коллективов соответствующими материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной деятельности	<p>ПК 5.1. Понимает эффективность использования соответствующих материалов и стратегии сотрудничества в профессиональных коллективах для достижения поставленной цели; определяет роль каждого участника профессионального коллектива</p> <p>ПК 5.2. Эффективно взаимодействует с членами профессионального коллектива; соблюдает профессиональные нормы взаимодействия.</p> <p>ПК 5.3. Владеет навыками создания соответствующих материалов для обеспечения работы профессиональных коллективов</p>	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные термины театрального менеджмента; - основы нормативно-правового обеспечения театральной деятельности; методологические основы экономических аспектов театральной деятельности; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оценивать творческо-производственный потенциал театральной организации и проекта, - ориентироваться в современном театральном процессе, - составлять трудовые и авторские договора в сфере искусств; <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> методиками оценки творческо-производственного потенциала театральной организации и проекта, первичными практическими навыками анализа и оценки результатов планирования и организации театральных проектов; - основными приемами и навыками первичного анализа рентабельности театральных проектов, а также поиска путей ее повышения.
ПК 6 Способен разрабатывать и реализовывать проекты различного типа в образовательных организациях и культурно-просветительских учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах	<p>ПК 6.1. Знает педагогические закономерности разработки и реализации проектов различного типа в образовательных организациях и культурно-просветительских учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах;</p> <p>ПК 6.2. Умеет разрабатывать проекты</p>	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные термины театрального менеджмента; - основы нормативно-правового обеспечения театральной деятельности; методологические основы экономических аспектов театральной деятельности; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оценивать творческо-производственный потенциал театральной организации и проекта, - ориентироваться в современном театральном процессе, - составлять трудовые и авторские договора в сфере искусств; <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> методиками оценки творческо-производственного потенциала

	<p>различного типа, в соответствии с целями и задачами образовательных организаций и культурно-просветительских учреждений</p> <p>ПК 6.3. Владеет технологиями реализации проектов различного типа в образовательных организациях и культурно-просветительских учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массовой и коммуникативной сферах</p>	<p>театральной организации и проекта, первичными практическими навыками анализа и оценки результатов планирования и организации театральных проектов;</p> <p>- основными приемами и навыками первичного анализа рентабельности театральных проектов, а также поиска путей ее повышения.</p>
--	---	---

1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Организация театральных проектов» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 академических часа (ов).

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
	Лекции	16
	Семинары/лабораторные работы	12
	Всего:	28

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 44 академических часа(ов).

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства

Предсцениграфия. Функции предсцениграфии: персонажная, игровая, функция обозначения места действия. Возникновение декорации (Греция и Рим). Связь декорации с архитектурой театра. Введение писаных декораций. Устройство театра (оркестра, сцена, места для зрителей – театр). Игровая сцениграфия – Античность, Средние века. Постановки на педжентах. Театр средневековья литургический театр, спектакли иезуитских коллегий, площадные представления. Итальянские театры XVI в. Оформление спектаклей на рубеже XVI–XVII вв. Связь декорационного искусства с развитием главных художественных стилей мировой культуры, а также внутритеатральным процессом освоения и технического оснащения сценического пространства. Смены одних картин другими с помощью телариев, кулисных механизмов и целой системы театральных машин. Ведущие мастера декорационного барокко XVII в. – Б. Буонталенти, И. Джонс, Дж., А. Париджи, Л. Фуртенбах, Л. Бурначини, Г. Мауро, Ф. Сантурины, К. Лотти, Дж. Торелли. Перспективные декорации XVII–XVIII вв. Завоевания сценического искусства XVIII в. и причина принадлежности нашему времени. Декорации театра романтизма и критического реализма; декорации театра рубежа XIX–XX вв. Реформа костюма, грима, мимики, жеста. Помпезность и археологическая точность в оформлении. Элементы натурализма. Неоромантизм и символизм. Ансамбль, единое художественное решение спектакля.

Тема 2. Эволюция русского театрально-декорационного искусства

От театральных элементов в русском народном творчестве до театральной декорации середины XIX в. Исторические условия развития и национальное своеобразие русской художественной культуры. Развитие областных культур и сложение местных художественных школ. Театральные элементы в русском народном творчестве. Театральная реформа Петра I. Федор Волков и первые костюмы к пьесам Вольтера, Бомарше, Шекспира, Ломоносова, Сумарокова. Усвоение русским театром XVIII в. лучших традиций и достижений мировой театрально-постановочной культуры. Универсальность дарования и традиции барокко в искусстве Дж. Валериани. Демократизация театра начала XIX в. в контексте победы в Отечественной войне 1812 г. и активизации общественно-политической мысли. Русское театрально-декорационное искусство второй половины XIX в. Отказ от литературного фора и приход к живописному пейзажу в середине XIX в. Музыкальный театр как сфера развития декораций. Театралнодекорационное искусство 60–70-х гг. XIX в. Историко-археологическое направление в театральной декорации. Историко-бытовое решение постановок – исторически важный этап в утверждении русской темы и русского репертуара на сцене. Приход в театр исторических живописцев, археологов, этнографов, архитекторов. Реалистическая историческая и реалистическая бытовая декорация в 70-е гг. XIX в. Лидирующее положение русских мастеров в декорационном искусстве мирового театра конца XIX – начала XX в. В. Васнецов, В. Поленов, М. Врубель, начинающие художники Коровин и А. Головин, А. Бенуа, М. Добужинский, Н. Рерих, Л. Бакст, Н. Сапунов, С. Судейкин, К. Евсеев, Ю. Бонди, К. Малевич. Работы А. Аппиа, Г. Крега.

Тема 3. «Серебряный век» русского искусства и принципы изобразительной режиссуры Московского художественного театра

Сцениграфия в императорских театрах в начале XX в. Художники «Мира искусства» в Антрепризе С.П. Дягилева. Утверждение нового направления в театральной декорации на государственных (императорских) сценах. Творчество К. Коровина и А. Головина. Мировая слава русской театральной декорации. «Русские сезоны» 1905–1914 гг. – Париж, Лондон. Работа в театре художников группы «Мир искусства». Участие художников

группы «Мир искусства» в постановках МХТ. В. Мейерхольд и театральное-декорационное искусство 1907-1917 гг. Разработка принципов условного театра «Жизнь человека» (худ. В. Мейерхольд). Отход от быта на сцене. Условность режиссуры в «Галаспектаклях» Мейерхольда. Идея «праздничной театральности». Сценические площадки: «Дом Интермедий», Большой театр, дачный театр в Териоках. Работа Мейерхольда с художниками Н. Сапуновым, С. Судейкиным, А. Головиным, Ю. Бонди. Отечественное театральное-декоративное искусство с 1917 г. до настоящего времени. Великая Октябрьская социалистическая революция – новая эпоха в театральное-декорационном искусстве. Значение традиций дореволюционного русского искусства для формирования реалистических основ советского искусства. Творчество художников, сложившихся до революции, их вклад в советское театральное-декорационное искусство. Особенности развития театральное-декорационного искусства в первые годы после Великой Октябрьской революции. Классическая и современная драматургия в 20-е гг. Вещественное оформление. Использование небутафорских вещей. Социальные маски. Сатира. Театральное-декорационное искусство в 1930–1960 гг. Основные закономерности создания сценического оформления этого периода. Сценическая живопись и монументально-эпическая тема в постановках. Характеристика творчества ведущих художников-сценографов. Поколение сценографов-шестидесятников. Сценография 70–80-х гг. Сценограф-сорежиссер спектакля. Возрождение условного характера сценографии. Усложнение пластического языка спектаклей. Переработка сценографических традиций русского театра начала XX вв. Психологизм и зрелищность сценографии. Стремление к синтезу искусств. Развитие сценографии на рубеже XX и XXI вв.

Тема 4. Техника сцены

Основная терминология. Основные части сцены. Сцена коробка, порталная арка, зеркало сцены. Трюм, планшет, колосники, авансцена, игровая часть (собственно сцена), аррьерсцена, карманы. Основа построения сцены отношение ширины, высоты, глубины к соответствующим измерениям портала. «Одежда» сцены занавесы, кулисы, падуго, задник, «горизонт», боковики, половики, станки. Типы сцен обыкновенная, вращающаяся, гидравлическая. Типы декораций мягкие, строенные, живописно-объемные. Система оформления кулисная, кулисно-арочная, павильон, общая установка. Оборудование и механические приспособления современной сцены. Стационарное сценическое оборудование и специальное («малая» техника). Основные этапы развития сцены и её техники. Техника прошлого и настоящего. Традиционные и новые современные виды оборудования и приспособлений сцены. Круг, подъемно-опускные площадки. Общая характеристика значения света на сцене. Детали и общая смысловая роль света в отдельных картинах. Освещение горизонта. Понятие «светопартитура спект Цвет и свет, тон. Определение взаимосвязи главного и дополнительного цвета, контраст цветовой и тональный. Сравнение цветовых отношений и умение их сгармонизировать. Цвет, творческие возможности и физические данные исполнителей. Цветовые эффекты. Спецэффекты, их виды. Приемы создания спецэффектов. Паспорт спектакля. Световая партитура. Лист направки. Световая планировка. Список световых положений. Карта перемены. Перечень документов, составляющих световую партитуру спектакля: проведение спектакля, световая планировка и боковой разрез, направочный лист, лист световых положений, карты перестановок, выписка водящих. Электронное стекло средство световой сценографии.

Тема 5. Виды декораций и пространственное устройство сцены

Устройство театра. Портал. Портальная башня. Виды занавесов. Арлекин. Противопожарный занавес. Супер. Планшет. Авансцена. Аррьерсцена. Рампа. Просцениум. Карманы. Кулисы. Колосники. Софиты. Софитный подъём. Задник. Полиспаст. Штанкетный подъем. Падуго. Рабочие галереи. Люк. Трюм. Оркестровая яма.

Осветительная ложа. Театральная декорация. Виды декораций. Кулисная, кулисно-арочная, подъемная, павильонную, объемная и проекционная декорации. Виды кулис. Захлестка. Заспинники. Накатные площадки на роликах фурки

Тема 6. Технология художественного оформления спектакля

Режиссерский замысел и изобразительный образ спектакля. Синтетичность театрально-декорационного искусства. Универсальность художника театра. Законы живописи. Законы архитектуры. Теория линейной перспективы. Создание зрительного образа спектакля в соответствии со стилем и ритмом произведений, замыслом постановщика, конкретными данными актера, устройством и размером сцены данного театр Театральная условность разных жанров сценического искусства (драма, опера, балет, цирк, эстрада). Приемы и стили декорационного оформления. Метод оформления постановки в зависимости от конкретного содержания, жанра произведения и творческих установок постановщика – живопись, гравюра, плакат, лубок, народная миниатюра, проекции, драпировки, ширмы, станки, сукна, конструктивные декорации, световое оформление, костюм как основное средство создания образа через внешние признаки. Соподчиненность всех деталей оформления целостному образному замыслу – планировка, цвет, свет, бутафория, реквизит, костюмы, грим. Изобразительная информация в сценографии. Определение эскиза. Эскиз и приемы отдельных художников. Характеристика основных видов эскизов. Умение «читать эскиз». Макет. Определение макета, его возможности. Проверка будущей постановки в пространственных соотношениях. «Выгородка» будущего оформления. «Монтировочная выписка». Монтировочные работы.

Тема 7. Работа режиссера с художником

Сценография как искусство создания зрительного образа спектакля посредством декораций, костюмов, света, постановочной техники. Место сценографии в изобразительном искусстве. Методика работы режиссера над поисками внешней формы спектакля. Общие принципы оформления спектакля. Общий замысел. Нахождение стиля и характера оформления, соответствующих стилю произведения и постановочным замыслам. Нахождение приемов для достижения выбранного решения. Определение главного в оформлении. Соответствие формальных особенностей творчества художника и постановщика (творческий темперамент, мировоззрение, излюбленная тематика, приемы сценического решения и т.п.).

Тема 8. Сценография культурно-досуговых программ

Особенности сценографии концертных залов на примере изучения оформления сцены церемонии вручения премии «Гвоздь Сезона» в Театральном центре «На Страстном» в Москве (церемония состоялась в январе 2005 года); изучение оформления сцены для финала VI международного конкурса «Мисс Русское Радио» (Москва, РадиоХолл, 16 июня 2006 года). Оформление кафе, клубов, пабов и т.д. для проведения различных праздничных мероприятий, вечеринок и презентаций (День Святого Валентина, «8 марта» и т.д.). Сценография праздничных мероприятий на открытом воздухе. Представления у мемориальных комплексов, на стадионах и нетрадиционных сценических площадках. Особенности сценографии мероприятий для детей. Использование проекций, экранов.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Тема 1–8	Лекция Семинар	Проблемная лекция с применением ИКТ Развернутая беседа на основании плана, предложенного преподавателем

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

5. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - опрос	8 баллов	24 балла
- участие в дискуссии на семинаре	4 балла	12 баллов
- доклад	6 баллов	24 балла
Промежуточная аттестация зачёт (контрольная работа)		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину)		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично хорошо удовлетворительно	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82			C
56 – 67			D

50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерная тематика контрольных вопросов и докладов (ПК-4; ПК-5; ПК-6):

1. Специфика театрально-декорационного искусства.
2. Основные этапы развития сценографии в России.
3. Сценическое оформление спектаклей в первом профессиональном публичном театре в России.
4. Роль XVIII в. в развитии театрально-декорационного искусства.
5. Оформление различных стилей сценографии в начале XIX в.
6. Пути развития сценографии во 2-ой половине XIX в.
7. Реформа декорационного искусства в Частной опере С.И. Мамонтова.
8. Характеристика сценографических решений художников Частной оперы Мамонтова: В. Васнецова, В. Поленова, К. Коровина, М. Врубеля.
9. Изобразительная режиссура художников МХТ.
10. Творчество В. Симова.
11. Сценография в императорских театрах в начале XX в.
12. Стиль-модерн А.Я. Головина.
13. Художники «Мира искусства» в Антрепризе С.П. Дягилева.
14. Театрально-декорационное искусство В. Мейерхольда.
15. Поиски новых сценографических решений в России начале XX в.

- 16.Г. Якулов – первый профессиональный сценограф советского театра.
- 17.Характеристика сценографии 30-х гг.
- 18.Творческое наследие Н. Акимова.
- 19.Сценографы шестидесятых годов.
- 20.Сценография 70–80-х гг. Искусство Д. Боровского.
- 21.Творческий стиль Э. Кочергина.
- 22.Театральный художник В. Левенталь.
- 23.Развитие сценографии в конце XX столетия.
- 24.Техника сцены.
- 25.Виды декораций и пространственное устройство сцены.
- 26.Технология художественного оформления спектакля.
- 27.Приемы и стили декорационного оформления.
- 28.Сценография как искусство создания зрительного образа.
- 29.Работа режиссера с художником.
- 30.Сценография культурно-досуговых программ.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Список источников и литературы

Берсенева, Е.В. История театра : практикум для обучающихся по специальности 52.05.01 «Актерское искусство», специализации «Артист драматического театра и кино», квалификация выпускника «Артист драматического театра и кино» / Е.В. Берсенева. - Кемерово : КемГИК, 2018. - 48 с. - ISBN 978-5-8154-0451-9. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/1041140>

Бураченко, А.И. Основы рецензирования художественных произведений (театральное искусство) : учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 50.03.04 «Теория и история искусств», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А. И. Бураченко. - Кемерово : КемГИК, 2018. - 100 с. - ISBN 978-5-8154-0445-8. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/1041145>

Кузин, А. С. Театральная школа: современные смыслы : учеб. пособие / А.С. Кузин. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 284 с. — (Высшее образование: Специалитет). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cac45da6ddb76.17121345. - ISBN 978-5-16-107455-8. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/1013019>

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

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

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

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

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

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

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

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база РГГУ: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

Windows

Microsoft Office

Kaspersky Endpoint Security

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Тема 1. Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства

1. Функции предсценографии: персонажная, игровая, функция обозначения места действия.
2. Возникновение декорации (Греция и Рим). Связь декорации с архитектурой театра. Введение писаных декораций. Устройство театра (оркестра, сцены, места для зрителей – театрон).
3. Игровая сценография – Античность, Средние века. Постановки на педжентах.
4. Театр средневековья литургический театр, спектакли иезуитских коллегий, площадные представления.
5. Итальянские театры XVI в. Оформление спектаклей на рубеже XVI–XVII вв.
6. Ведущие мастера декорационного барокко XVII в. – Б. Буонталенти, И. Джонс, Дж., А. Париджи, Л. Фуртенбах, Л. Бурначини, Г. Мауро, Ф. Сантурини, К. Лотти, Дж. Торелли. Перспективные декорации XVII–XVIII вв.
7. Декорации театра романтизма и критического реализма; декорации театра рубежа XIX–XX вв. Реформа костюма, грима, мимики, жеста. Помпезность и археологическая точность в оформлении. Элементы натурализма. Неоромантизм и символизм. Ансамбль, единое художественное решение спектакля.

Тема 2. Эволюция русского театрально-декорационного искусства

1. Исторические условия развития и национальное своеобразие русской художественной культуры. Развитие областных культур и сложение местных художественных школ. Театральные элементы в русском народном творчестве.
2. Театральная реформа Петра I. Федор Волков и первые костюмы к пьесам Вольтера, Бомарше, Шекспира, Ломоносова, Сумарокова. Усвоение русским театром XVIII в. лучших традиций и достижений мировой театрально-постановочной культуры.
3. Универсальность дарования и традиции барокко в искусстве Дж. Валериани.
4. Демократизация театра начала XIX в. в контексте победы в Отечественной войне 1812 г. и активизации общественно-политической мысли.
5. Русское театрально-декорационное искусство второй половины XIX в. Отказ от литературного фора и приход к живописному пейзажу в середине XIX в.
6. Реалистическая историческая и реалистическая бытовая декорация в 70-е гг. XIX в. Лидирующее положение русских мастеров в декорационном искусстве мирового театра конца XIX – начала XX в.

Тема 3. «Серебряный век» русского искусства и принципы изобразительной режиссуры Московского художественного театра

1. Сценография в императорских театрах в начале XX в. Художники «Мира искусства» в Антрепризе С.П. Дягилева.
2. Работа в театре художников группы «Мир искусства». Участие художников группы «Мир искусства» в постановках МХТ. В. Мейерхольд и театрально-декорационное искусство 1907-1917 гг. Разработка принципов условного театра «Жизнь человека» (худ. В. Мейерхольд). Отход от быта на сцене. Условность режиссуры в «Галаспектаклях» Мейерхольда.
3. Великая Октябрьская социалистическая революция – новая эпоха в театрально-декорационном искусстве. Значение традиций дореволюционного русского искусства для формирования реалистических основ советского искусства.
4. Особенности развития театрально-декорационного искусства в первые годы после Великой Октябрьской революции. Классическая и современная драматургия в 20-е гг. Вещественное оформление. Использование небутафорских вещей. Социальные маски. Сатира.
5. Театрально-декорационное искусство в 1930–1960 гг. Основные закономерности создания сценического оформления этого периода. Сценическая живопись и монументально-эпическая тема в постановках. Характеристика творчества ведущих художников-сценографов.
6. Поколение сценографов-шестидесятников. Сценография 70–80-х гг. Сценограф-сорежиссер спектакля. Возрождение условного характера сценографии. Усложнение пластического языка спектаклей.
7. Переработка сценографических традиций русского театра начала XX вв. Психологизм и зрелищность сценографии. Стремление к синтезу искусств.
8. Развитие сценографии на рубеже XX и XXI вв.

Тема 4. Техника сцены

1. Основные части сцены. Сцена коробка, порталная арка, зеркало сцены. Трюм, планшет, колосники, авансцена, игровая часть (собственно сцена), арьерсцена, карманы. Основа построения сцены отношение ширины, высоты, глубины к соответствующим измерениям портала. «Одежда» сцены занавесы, кулисы, падуги, задник, «горизонт», боковики, половики, станки.
2. Типы сцен обыкновенная, вращающаяся, гидравлическая. Типы декораций мягкие, строенные, живописно-объемные. Система оформления кулисная, кулисно-арочная, павильон, общая установка. Оборудование и механические

приспособления современной сцены. Стационарное сценическое оборудование и специальное («малая» техника).

3. Основные этапы развития сцены и её техники. Техника прошлого и настоящего. Традиционные и новые современные виды оборудования и приспособлений сцены. Круг, подъемно-опускные площадки.
4. Общая характеристика значения света на сцене. Детали и общая смысловая роль света в отдельных картинах. Освещение горизонта.
5. Цвет и свет, тон. Определение взаимосвязи главного и дополнительного цвета, контраст цветовой и тональный. Сравнение цветовых отношений и умение их сгармонизировать. Цвет, творческие возможности и физические данные исполнителей. Цветовые эффекты. Спецэффекты, их виды. Приемы создания спецэффектов.
6. Паспорт спектакля. Световая партитура. Лист направки. Световая планировка. Список световых положений. Карта перемены. Перечень документов, составляющих световую партитуру спектакля: проведение спектакля, световая планировка и боковой разрез, направочный лист, лист световых положений, карты перестановок, выписка водящих.

Тема 5. Виды декораций и пространственное устройство сцены

1. Устройство театра. Портал. Портальная башня.
2. Виды занавесов. Арлекин. Противопожарный занавес. Супер. Планшет. Авансцена. Арьерсцена. Рампа. Просцениум. Карманы. Кулисы. Колосники. Софиты. Софитный подъём.
3. Задник. Полиспаст. Штанкетный подъем. Падуга. Рабочие галереи. Люк. Трюм. Оркестровая яма. Осветительная ложа.
4. Театральная декорация. Виды декораций. Кулисная, кулисно-арочная, подъемная, павильонную, объемная и проекционная декорации.
5. Виды кулис. Захлестка. Заспинники. Накатные площадки на роликах фурки

Тема 6. Технология художественного оформления спектакля

1. Режиссерский замысел и изобразительный образ спектакля. Синтетичность театрально-декорационного искусства. Универсальность художника театра. Законы живописи. Законы архитектуры. Теория линейной перспективы.
2. Создание зрительного образа спектакля в соответствии со стилем и ритмом произведений, замыслом постановщика, конкретными данными актера, устройством и размером сцены данного театр. Театральная условность разных жанров сценического искусства (драма, опера, балет, цирк, эстрада).
3. Приемы и стили декорационного оформления. Метод оформления постановки в зависимости от конкретного содержания, жанра произведения и творческих установок постановщика – живопись, гравюра, плакат, лубок, народная миниатюра, проекции, драпировки, ширмы, станки, сукна, конструктивные декорации, световое оформление, костюм как основное средство создания образа через внешние признаки. Соподчиненность всех деталей оформления целостному образному замыслу – планировка, цвет, свет, бутафория, реквизит, костюмы, грим.
4. Изобразительная информация в сценографии. Определение эскиза. Эскиз и приемы отдельных художников. Характеристика основных видов эскизов. Умение «читать эскиз».
5. Макет. Определение макета, его возможности. Проверка будущей постановки в пространственных соотношениях. «Выгородка» будущего оформления. «Монтировочная выписка». Монтировочные работы.

Тема 7. Работа режиссера с художником

1. Сценография как искусство создания зрительного образа спектакля посредством декораций, костюмов, света, постановочной техники. Место сценографии в изобразительном искусстве.
2. Методика работы режиссера над поисками внешней формы спектакля. Общие принципы оформления спектакля. Общий замысел. Нахождение стиля и характера оформления, соответствующих стилю произведения и постановочным замыслам. Нахождение приемов для достижения выбранного решения. Определение главного в оформлении.
3. Соответствие формальных особенностей творчества художника и постановщика (творческий темперамент, мировоззрение, излюбленная тематика, приемы сценического решения и т.п.).

Тема 8. Сценография культурно-досуговых программ

1. Особенности сценографии концертных залов на примере изучения оформления сцены церемонии вручения премии «Гвоздь Сезона» в Театральном центре «На Страстном» в Москве (церемония состоялась в январе 2005 года); изучение оформления сцены для финала VI международного конкурса «Мисс Русское Радио» (Москва, РадиоХолл, 16 июня 2006 года).
2. Оформление кафе, клубов, пабов и т.д. для проведения различных праздничных мероприятий, вечеринок и презентаций (День Святого Валентина, «8 марта» и т.д.).
3. Сценография праздничных мероприятий на открытом воздухе. Представления у мемориальных комплексов, на стадионах и нетрадиционных сценических площадках.
4. Особенности сценографии мероприятий для детей. Использование проекций, экранов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Организация театральных проектов» реализуется кафедрой истории театра и кино Института филологии и истории.

Предмет: процесс разработки и организация театрального проекта.

Цель курса: приобретение первичных практических навыков анализа и оценки современного театрального, планирования и организации театральных проектов, составления бизнес-планов, а также изучение методов их продвижения театральных проектов.

Задачи дисциплины:

создание у студента общих представлений о месте театра, как социально-культурной организации, планировании и организации театральных проектов, анализе и оценки их рентабельности. Получение первичных знаний об основных направлениях деятельности организатора, руководителя или непосредственного участника театрального проекта. Освоение основных методик анализа эффективности театральных проектов и методов ее повышения.

Дисциплина участвует в **формировании** следующих **компетенций** выпускника:

ПК-4 Владеет навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") представления материалов собственных научных исследований

ПК-5 Способен работать в профессиональных коллективах, способностью обеспечивать работу данных коллективов соответствующими материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной деятельности

ПК-6 Способен разрабатывать и реализовывать проекты различного типа в образовательных организациях и культурно-просветительских учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования

знать:

- основные термины театрального менеджмента;
- основы нормативно-правового обеспечения театральной деятельности;
- методологические основы экономических аспектов театральной деятельности;

уметь:

- оценивать творческо-производственный потенциал театральной организации и проекта,
- ориентироваться в современном театральном процессе,
- составлять трудовые и авторские договора в сфере искусств;

владеть:

методиками оценки творческо-производственного потенциала театральной организации и проекта, первичными практическими навыками анализа и оценки результатов планирования и организации театральных проектов;

- основными приемами и навыками первичного анализа рентабельности театральных проектов, а также поиска путей ее повышения.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме *зачета*.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц.