

**Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой»**

«УТВЕРЖДАЮ»

Исполняющий обязанности ректора

_____ Н. М. Цискаридзе

Принято на заседании Ученого совета

15.06.2023 (протокол № 8)

**РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
высшего образования — программы магистратуры
по направлению подготовки**

52.04.01 ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

**Профиль (направленность) подготовки:
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА**

**Квалификация (степень) выпускника:
магистр**

Нормативный срок освоения программы: 2 года

Форма обучения: очная

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра балетмейстерского образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Современные проблемы науки и искусства»

наименование дисциплины

50.04.04 Теория и история искусств

направление подготовки

Арт-проектирование и продюсирование

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

**Санкт-Петербург
2021**

Рабочая программа дисциплины «Современные проблемы науки и искусства» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 50.04.04 Теория и история искусств. Квалификация выпускника – магистр.

Составитель рабочей программы – Дробышева Елена Эдуардовна, доктор философских наук, профессор кафедры балетмейстерского образования Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Современные проблемы науки и искусства» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетмейстерского образования «30» июня 2021 года (протокол № 13)

Зав. кафедрой: _____ /Ю.Н. Петухов/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы науки и искусства» является подготовка специалистов, обладающих глубокими знаниями в гуманитарной области; формирование интеллектуально развитых личностей с собственной мировоззренческой позицией, способных к осознанию современных проблем в области гуманитаристики; развитие интереса к фундаментальным процессам, формирующим облик современного социокультурного пространства; понимания места и роли искусствознания в системе социогуманитарного знания.

Задачи освоения дисциплины «Современные проблемы науки и искусства»:

- сформировать навыки работы с философскими текстами, дающими представление о современных проблемах науки и искусства;
- развить навыки категориально-понятийного мышления, заложенные в процессе изучения гуманитарных дисциплин в рамках программ бакалавриата;
- показать специфику искусствоведческого взгляда на процессы, протекающие в жизни современного общества.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Современные проблемы науки и искусства» относится к базовому циклу образовательной программы (М.1.Б.1).

Дисциплина «Современные проблемы науки и искусства» является параллельной для следующих дисциплин, знания в рамках которых строятся на основании базовых теоретических и эмпирических компонентах: «История эстетических учений» (М.1.Б.2); «Креативные технологии в художественной жизни» (М.1.Б.11); предшествующей для дисциплины «Современный художественный рынок» (М.1.Б.8).

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Знает алгоритм системного подхода; Умеет осуществлять критический анализ проблемных ситуаций; Владеет навыками выработки стратегии действий
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знает специфику практической профессиональной деятельности; Умеет постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода; Владеет навыками применения теоретических и исторических знаний в профессиональной деятельности

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач. ед	Семестры		
		I	II	III
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	216/6			
Контактная работа	108			
<i>В том числе:</i>				
Лекции	54	18	18	18
Практические занятия	54	18	18	18
Самостоятельная работа (всего)				
<i>В том числе:</i>				
Самостоятельная работа студентов	63	15	15	33
Вид промежуточной аттестации – <i>зачёт, экзамен</i>		зачёт	зачёт	экзамен

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий и краткое содержание дисциплины

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Сам. работа студента	
		Всего	Лекции	Интеракт. занятия		
1 семестр. Блок «Введение в проблематику современного искусства: модерн и модернизм»						
1.	Введение. Предмет, задачи и алгоритм изучения курса. Основные понятия	2	2			Опрос
2.	Наука в системе культуры	3	2		1	Тест
3.	Искусство в системе культуры	3	2		1	Тест
4.	Эпоха модерна: основные черты, роль в истории культуры. Рецепция модерна в гуманитарных науках	9	6	4	1	Тест
5.	Модернизм как комплекс художественных направлений и стилей	3	4		1	Тест
6.	Бинарные оппозиции в системе современной культуры	5	2	2	1	Тест /реферат /презентация
7.	Технологические параметры функционирования	5	2	2	1	Тест /реферат

	современного искусства (XX в.). Роль медиа в арт-процессе					/презентация
8.	Игровой компонент в структуре современного искусства	3		2	1	Тест /реферат /презентация
9.	Арт-практики эпохи модерна	12	2	6	5	Коллоквиум
10.	Итоги блока «Введение в проблематику современного искусства: модерн и модернизм»	6		2	4	Коллоквиум
2 семестр. Блок: «Постмодерн и постмодернизм»						
11.	Постнеклассическая наука	3	2		1	Тест
12.	Постмодернизм как культурно-исторический феномен	3	2		1	
13.	Постструктурализм как теоретическое обоснование постмодерна (Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Бодрийяр, Ж. Делёз, Ф. Гваттари)	7	2	4	1	Коллоквиум
14.	Информационное общество как особый культурно-исторический этап; особенности его художественной рефлексии	4	2		2	Тест
15.	Основные стили постмодернистского искусства.	7	2	4	1	Тест /реферат /презентация
16.	Перформативность как феномен современного искусства	3	2		1	Тест
17.	Ирония как одна из доминант культуры постмодерна	5	2	2	1	Тест /реферат /презентация
18.	Арт-практики постмодерна	13	2	6	5	Реферат /презентация
19.	Традиции и новации в структуре актуального художественного пространства. Итоги блока «Постмодерн и постмодернизм»	6		2	4	Коллоквиум
3 семестр. Блок: «Наука и искусство в начале XXI в. Проблемы изучения актуальных художественных процессов»						
20.	Наука XXI в.	4	2		2	Тест /реферат /презентация
21.	Искусствознание в актуальном пространстве социогуманитаристики	11	2	4	5	Тест /реферат /презентация

22.	Методологические проблемы изучения искусства эпох модерна и постмодерна	4	2		2	Тест
23.	Современность через призму концепций культурных поворотов и метамодернизма	4	2		2	Тест
24.	Технологические параметры функционирования современного искусства (XXI в.)	6	2	2	2	Тест /реферат /презентация
25.	Институциональные параметры функционирования современного искусства	6	2	2	2	Тест /реферат /презентация
26.	Культурные индустрии как формат реализации актуальных творческих стратегий	8	4	2	2	Тест /реферат /презентация
27.	Новейшие направления развития арт-практик	16	2	6	8	Реферат /презентация
28.	Итоги по разделу «Наука и искусство в начале XXI в.»	10		2	8	Коллоквиум

6. Краткое содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Предмет, задачи и алгоритм изучения курса

Актуализация проблемного и инструментального поля курса. Методология. Литература. Требования.

Тема 2. Наука в системе культуры

Своеобразие научной картины мира. Типы и стадии становления научной картины мира. Основные принципы научного мировидения: объективность, причинность, рациональность, воспроизводимость, теоретичность, системность, критичность. Взаимоотношения философского и научного дискурсов. Наука как феномен культуры: онтология, функции, роль, участники. Связь с мифом, искусством, религией. Классическая, неклассическая и постклассическая наука. Проблемы современного состояния науки. Концепции науки Т. Куна, П. Файерабенда, К. Поппера, И. Лакатоса. «Научные революции» как парадигма развития науки.

Тема 3. Искусство как феномен культуры

Искусство как феномен культуры: онтология, функции, роль, участники. Связь с мифом, наукой, религией. Специфика художественного отношения к миру. Этапы становления; основные стили и направления (обзор). Искусство как объект научного интереса.

Тема 4. Эпоха модерна: основные черты, роль в истории культуры. Рецепция модерна в гуманитарных науках

Концептуальные основания искусства XX-XXI веков. Модернизм как рефлексия модерна.

Вопросы для обсуждения:

1. Манифестация теоретических основ модернизма: А. Бретон; Маринетти; В. Кандинский.
2. Психоаналитические рецепции культуры эпохи модерна (З. Фрейд, К.-Г. Юнг).
3. Проблема Автора художественного произведения

- З. Фрейд («Художник и фантазирование»);
- К.Г. Юнг («Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству»);
- Р. Барт («Смерть автора»);
- М. Фуко («Что такое автор?»).

Тема 5. Модернизм как комплекс художественных направлений и стилей

Постимпрессионизм, экспрессионизм, кубизм, супрематизм, абстракционизм, фовизм, футуризм, сюрреализм. Поп-арт как переходный стиль.

Вопросы для обсуждения:

Искусство модерна: практики

- живопись,
- театр,
- музыка,
- литература,
- танец,
- дизайн

Тема 6. Бинарные оппозиции в системе современной культуры

Феномен массовой культуры в социогуманитаристике: основные концепции и подходы (Тард, Лебон, Х. Ортега-и-Гассет).

Дихотомия как онтологический принцип функционирования культуры. Массовое и элитарное. Традиции и новации. Проблема гендера в современной культуре. Рецепция проблемы оппозиций в искусстве современности.

Вопросы для обсуждения:

Специфика развития искусства в эпоху массовой культуры:

- Х. Ортега-и-Гассет: «Дегуманизация искусства», «Восстание масс»;
- Ги Дебор: «Общество спектакля».

Тема 7. Технологические параметры функционирования современного искусства (XX в.). Роль медиа в арт-процессе.

Влияние технологий на сферу искусства и культуры. Основные теории медиа. «Старые» медиа.

Вопросы для обсуждения:

1. В. Беньямин: «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости»;
2. М. Маклюэн: «Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего» (1962).

Тема 8. Игровой компонент в структуре современного искусства.

Вопросы для обсуждения:

1. Концепция игры Й. Хейзинга.
2. Игровое начало в современной культуре на примере: литературы, театра, танца, кинематографа, рекламы.

Тема 9. Арт-практики эпохи модерна

Общие тенденции и конкретные примеры

Вопросы для обсуждения:

- живопись,
- театр,
- музыка,

- литература,
- танец,
- дизайн

Тема 10. Итоги блока «Введение в проблематику современного искусства: модерн и модернизм»

Тема 11. Постнеклассическая наука.

Синергетика. Антропный принцип. Космология.

Тема 12. Постмодернизм как культурно-исторический феномен феномен.

История терминов. Проблема терминологии: постмодерн, постмодернизм, постмодерность.

Маркирующие признаки, приметы постмодернизма

Основные черты постмодернизма: концепция И. Хассана. Джеймисона, Л. Фидлера, П. Козловски.

Тема 13. Постструктурализм как теоретическое обоснование постмодерна

Теоретические обоснования постмодерна.

Концепции постмодерна Ж. Бодрийяра, Ж.-Ф. Лиотара, Ю. Кристевой, Ж. Делёза, Ф. Гваттари; У. Эко. Российские исследователи постмодерна: И.П. Ильин, В.В. Бычков, Н.Б. Маньковская, М. Эпштейн, В.М. Дианова, Н. Андреева, Н.А. Хренов; их основные труды. Постнеклассическая эстетика.

Коллоквиум по основным трудам теоретиков эпохи.

Тема 14. Информационное общество как особый культурно-исторический этап; особенности его художественной рефлексии

Теории и практики «новых медиа».

М. Маклюэн: «Понимание медиа: внешние расширения человека» (1964); «Война и мир в глобальной деревне» (1968).

Тема 15. Основные стили постмодернистского искусства (лекция + семинар)

Инсталляции; видео-арт, перформанс, оп-арт, минимализм, концептуализм, арте-повера, гиперреализм / фотореализм, боди-арт, энвайронмент, ленд-арт, граффити, арт-феминизм, электронное искусство, соц-арт, саунд-арт.

Вопросы для обсуждения:

- Обсуждение эссе Б. Гройса «Топология современного искусства»;
- Обзор стилей постмодернистского искусства.

Тема 16. Перформативность как феномен современного искусства.

Философия языка: теория речевых актов Джона Остина.

Концепт и Процесс как основа постмодернистского художественного творчества.

Перформативность как феномен. Перформативные практики в искусстве и Искусство перформанса: общее и особенное. Перформативные аспекты гендерных практик.

Вопросы для обсуждения:

- Обсуждение лекции Мишко Шуваковича «Искусство перформанса и новые теории искусства»
- Обзор стратегий перформативности на конкретных примерах.

Тема 17. Ирония как одна из доминант культуры постмодерна.

Ирония как доминанта аксиосферы постмодерна. Ирония в историческом дискурсе. Ценностный потенциал иронии. Эстетический потенциал иронии. Ироническое начало в художественных практиках современности. Ирония в работах:

- У. Эко;
- Р. Рорти;
- Е.Э. Дробышевой.

Тема 18. Арт-практики постмодерна.

Специфика художественной рефлексии в эпоху постмодерна. Эстетика, этика и аксиология современного искусства.

Вопросы для обсуждения:

- Кино
- Театр
- Танец
- Живопись
- Архитектура
- Дизайн
- Повседневные практики.

Тема 19. Традиции и новации в структуре актуального художественного пространства. Итоги блока «Постмодерн и постмодернизм»

Коллоквиум.

Тема 20. Наука XXI века

Специфика постнеклассической научной парадигмы.

Синергетика. Экофилософия. Биоэтика. Сайнс-арт.

Тема 21. Искусствознание в актуальном пространстве социогуманитаристики

Структура дисциплинарного пространства искусствознания.

Искусствознание в системе других наук (культурология, эстетика). Разделы искусствознания (теория искусства, история искусства, художественная критика). Общая структура науки об искусстве (теория искусства, художественная критика, история искусства). Области искусствознания: литературоведение, музыковедение, театроведение, киноведение, искусствознание в узком, наиболее употребительном смысле.

Концептуальные основания искусствоведения: Г. Вёльфлин, А. Ригль, Э. Панофски. Концепции Варбурга, Зедльмайера и Панофского. Иконология Э. Панофского как современная теория понимания в искусствознании. Три уровня содержания, составляющие «объект интерпретации». Проблема верифицируемости знания в искусствознании. Зедльмайер о привлечении в искусствоведческое исследование результатов естественных и других гуманитарных наук

Вопросы для обсуждения:

Коллоквиум по авторефератам диссертаций.

Тема 22. Методологические проблемы изучения искусства эпох модерна и постмодерна

Понятие методологии как науки и как комплекса методов изучения феноменов искусства. Общенаучные методы и специальные методы в структуре искусствознания. Методы: описательно-дискурсивные, аналитические и обобщающе-синтетические. Анализ и интерпретация художественного произведения как ведущий метод. Иконология и иконография.

Аналитика опыта исследования современного искусства в научной литературе (коллоквиум по материалам актуальных исследований, презентации по итогам индивидуальных итоговых эссе).

Тема 23. Современность через призму концепций культурных поворотов и метамодернизма

XX век как век «поворотов». Концепция Н. Бахманн-Медик.

Концепция метамодернизма Р. Ван ден Аккера и Т. Вермюлена.

Специфика постмодернистской эстетики. Паракатегории постмодернистской эстетики (В.В. Бычков).

Тема 24. Технологические параметры функционирования современного искусства (XXI вв.).

Медиатехнологии. Цифровое искусство.

Вопросы для обсуждения:

- Новейшие технологии в структуре современного искусства
- Практики science-art
- Практики bio-art
- Практики net-art
- Парадигма site specific
- NFT.

Тема 25. Институциональные параметры функционирования современного искусства

Организационная структура современного искусства. Функциональные особенности современного искусства. Арт-рынок: участники, потенциал, формы и методы деятельности. Роль художника, куратора, зрителя, критика.

Вопросы для обсуждения:

- арт-практики,
- арт-институции,
- кураторство,
- образовательные стратегии

Тема 26. Актуальные направления развития арт-практик

Вопросы для обсуждения:

Коллоквиум по теме «Дискурсивные вариации изучения современных художественных процессов (на примере частных исследовательских дискурсов).

Тема 27. Культурные индустрии как формат реализации актуальных творческих стратегий

Понятие креативных индустрий. Арт-коллаборации как феномен современной культуры: **Вопросы для обсуждения:**

- КИ на базе традиционных институций: анализ конкретных кейсов;
- КИ на базе креативных институций: анализ конкретных кейсов.

Тема 28. Итоги по разделу «Актуальные арт-практики начала XXI вв.»

Итоговый коллоквиум: современные проблемы науки и искусства.

Частные исследовательские проблемы в контексте современной социогуманитаристики (на примерах конкретных тем магистерских диссертаций слушателей курса).

7. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины:

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает:

- самостоятельное изучение теоретических разделов дисциплины по заданию лектора;
- повторение и углубленное изучение лекционного материала;
- подготовку к семинарским занятиям;
- выполнение контрольной работы/реферата при наличии данной опции в учебном плане;
- подготовку к зачету/экзамену.

Для успешного усвоения тем дисциплины студентам необходимо использовать материал, необходимый и достаточный для оформления презентации, отражающей основные положения теоретических основ и практических методов дисциплины: учебники (в т.ч. электронные); учебные пособия; тестовые задания; справочно-информационные материалы, размещенные в Internet.

Успешное овладение содержанием дисциплины «Современные проблемы науки и искусства» предполагает интенсивную работу на аудиторных занятиях и систематическую самостоятельную работу. При работе на лекции, при чтении книги студенту необходимо постоянно мысленно соотносить научные знания со своими наблюдениями и мыслями.

Подготовка к семинару / практическому занятию включает кроме отработки конспекта лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, сопоставление различных позиций, собственные мысли и примеры из жизни. Если проблема заинтересовала студента, он может подготовить реферат или эссе и выступить с ним на семинаре. Семинар, это, прежде всего, дискуссия, обсуждение. Значит, студент должен не только внимательно слушать выступающих, но и стараться высказать свое мнение, уточнить, задать вопрос.

При подготовке к экзамену повторять пройденный материал в соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на экзамен и содержащихся в данной программе, используя конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. С учётом весьма большого объема изучаемого материала рекомендуется работать систематически, в соответствии с учебным планом и указаниями преподавателей.

Примерные темы для подготовки к практическим занятиям (рефератов / презентаций) 1 семестра

1. Художественные практики эпохи модерна на примере живописи.
2. Художественные практики эпохи модерна на примере театра.
3. Художественные практики эпохи модерна на примере музыки.
4. Художественные практики эпохи модерна на примере кинематографа.
5. Художественные практики эпохи модерна на примере танца.
6. Художественные практики эпохи модерна на примере архитектуры.
7. Художественные практики эпохи модерна на примере дизайна.

Примерные темы для подготовки к практическим занятиям (рефератов / презентаций) 2 семестра

1. Художественные практики эпохи постмодерна на примере живописи.
2. Художественные практики эпохи постмодерна на примере театра.
3. Художественные практики эпохи постмодерна на примере музыки.
4. Художественные практики эпохи постмодерна на примере кинематографа.

5. Художественные практики эпохи постмодерна на примере танца.
6. Художественные практики эпохи постмодерна на примере архитектуры.
7. Художественные практики эпохи постмодерна на примере дизайна / в дискурсе урбанистики.
8. Перформативные практики в пространстве современного искусства.
9. Медиаискусство.

Примерные темы для подготовки к практическим занятиям (рефератов / презентаций) 3 семестра

1. Новейшие технологии в структуре современного искусства.
2. Практики science-art.
3. Практики bio-art.
4. Практики net-art.
5. NFT.
6. Дискурсивные вариации изучения современных художественных процессов (на примере частных исследовательских дискурсов).
7. Система современной художественной жизни (арт-практики, арт-институции, кураторство, образовательные стратегии): анализ конкретных кейсов.
8. Арт-коллаборации как феномен современной культуры: анализ конкретных кейсов

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

А) Основная литература

1. *Арсланов В.* Теория и история искусствознания. Том 5. XX век. Постмодернизм. Учебное пособие для вузов. М.: Академический проект, 2015. 304 с.
2. *Гонтарев Б.* Как научиться понимать и любить искусство. Учебное пособие / Arts Appreciation: Teaching the Creative Abilities for the Future Journalists. Языки: Русский, Английский. М.: МГИМО, 2014. 94 с.
3. *Дианова В.М.* Постмодернистская философия искусства: истоки и современность. – СПб., 1999.
4. *Евин И.* Искусство и синергетика. Учебное пособие. М.: **Либроком**, 2014. 208 с.
5. *Ильина Т., Фомина М.* История отечественного искусства. От Крещения Руси до начала третьего тысячелетия. Учебник. М.: **Юрайт**, 2015. 534 с.
6. *Ильина Т.В.* История искусства Западной Европы от античности до наших дней: Учебник. – М.: **ЮРАЙТ**, 2016.
7. *Козонина А.* Странные танцы. Теории и истории вокруг танцевального перформанса в России. М., 2021.
8. *Курюмова Н.В.* Современный танец культуре XX века: смена моделей телесности : Учебное пособие. - 2-изд., стер., 2021.
9. *Лепеки А.* Исчерпывающая танец. Перфоманс и политика движения. М., 2021.
10. *Лободанов А.* Семиотика искусства. История и онтология. Учебное пособие. М.: **ДРОФА**, 2013.
11. *Никитина И.П.* Философия искусства: в 2 ч.: учебник для вузов / И. П. Никитина. — 2-изд., испр. и доп., 2021.
12. Основы теории и истории искусств: Изобразительное искусство: Театр. Кино:

Учебное пособие / Под ред. Т.С. Паниотовой. - 6-е изд., стер., 2021.

13. Северюхин Д. Я. Три века художественного рынка Санкт-Петербурга, или Проза художественной жизни. СПб., 2018.

14. *Сироткина И.* Свободный танец в России. История и философия. М.: НЛО, 2021.

15. *Шестаков В.* История истории искусства. От Плиния до наших дней. Учебное пособие. М.: Ленанд, 2015. 336 с.

Б) Дополнительная учебная литература

1. *Арсланов В.Г.* Западное искусствознание XX в. – М.: Академический проект; Традиция, 2005. – 864 с.

2. *Барраль-и-Альтэ К.* История искусства. Histoire de l'art / Пер с фр. Переводчик: Н. Лебедева. М.: АСТ, Астрель, 2009. 192 с.

3. *Зись А.* Искусство и эстетика. Введение в искусствоведение. Учебник. Издательство: Искусство, 1967. 440 с.

4. *Ильин И.* Постмодернизм: словарь терминов. – М.: ИНТРАДА-М, 2001.

5. Мэри Вигман. Абсолютный танец. Воспоминания, письма, статьи / Пер. Лия Эбралидзе. М., 2021.

6. *Петров В.* Количественные методы в искусствознании. Академический Проект, Фонд «Мир», 2004. 432 с.

7. Постмодернизм: Энциклопедия / Составители и научные редакторы А. А. Грицанов, М. А. Можейко. Минск: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001. 1040 с.

8. *Сокольникова Н.М.* История изобразительного искусства: Учебник в 2-х тт. М.: Академия, 2009.

9. Социология искусства / Отв. ред. В.С. Жидков, Т.А. Клявина. СПб.: Искусство СПб.: Искусство-СПб, 2005. 479 с.

10. Социология искусства. Учебник. Под ред. В. Дмитриевского. М., 2005.

11. Философия культуры. Становление и развитие. — СПб.: Издательство «Лань», 1998. 448 с. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Fil_Kult/index.php

12. *Фриче В.М.* Социология искусства. М.: УРСС, 2003. 203 с.

13. Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия / Сост. Н.А. Хренов, А.С. Мигунов. М.: Прогресс-Традиция, 2007. 688 с.

В) Дополнительная литература:

1. *Андреева Е.* Всё и Ничто: Символические фигуры в искусстве второй половины XX века. СПб., 2004.

2. *Беньямин В.* Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996.

3. *Бодрийяр Ж.* Символический обмен и смерть. М., 2006.

4. *Бодрийяр Ж.* Соблазн. М., 2000.

5. *Бычков В.В.* Эстетическая аура бытия. Современная эстетика как наука и философия искусства. М., 2010.

6. *Каган М.С.* Морфология искусства: Историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусств. Л.: Искусство. Ленингр. отд-ние, 1972. 440 с.

7. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество, культура. М., 2000.

8. Корневище ОА: Книга неклассической эстетики. М., 1999.

9. *Лиотар Ф.* Состояние постмодерна. М.; СПб., 1998.

10. *Луман Н.* Медиа коммуникации. М., 2005.

11. *Маньковская Н.Б.* Эстетика постмодернизма. СПб., 2000.

12. *Ницше Ф.* Воля к власти: Опыт переоценки всех ценностей. М., 2005.

13. *Ницше Ф.* По ту сторону добра и зла. К генеалогии морали. М., 2007.

14. *Ортега-и-Гассет Х.* Дегуманизация искусства. М., 1990.

15. Перспективы метафизики: Классическая и неклассическая метафизика на рубеже веков. СПб., 2000.
16. *Пригожин И., Стенгерс И.* Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М., 2001.
17. *Савчук В.В.* Конверсия искусства. СПб., 2001.
18. *Соколов Е.Г.* Аналитика масскульта. СПб., 2001.
19. *Столович Л.Н.* Красота. Добро. Истина: Очерк истории эстетической аксиологии. М., 1994.
20. *Суворов Н.Н.* Элитарное и массовое сознание в культуре постмодернизма. СПб., 2004.
21. *Тоффлер Э., Тоффлер Х.* Создание новой цивилизации: Политика третьей волны. Новосибирск, 1996.
22. *Тоффлер Э., Тоффлер Х.* Революционное богатство. Как оно будет создано и как оно изменит нашу жизнь. М., 2008.
23. *Тулчинский Г.Л.* Постчеловеческая персонология. Новые перспективы свободы и рациональности. - СПб., 2002.
24. *Хассан И.* Культура постмодернизма // В кн.: Современная западноевропейская и американская эстетика: Сборник переводов / Под ред. Е.Г. Яковлева. М., 2002. С. 113-124.
25. *Хренов Н.А.* Зрелища в эпоху восстания масс. М., 2006.
26. *Хренов Н.А.* Культура в эпоху социального хаоса. М., 2002.
27. Цветущая сложность. Разнообразие картин мира и художественных предпочтений субкультур и этносов. СПб., 2004.
28. *Шилз Э.* Теория массового общества / Человек: образ и сущность: Ежегодник РАН ИНИОН. Центр гуманитарных научно-информационных исследований. М.: 2000. С. 228-241.
29. *Эпштейн М.* Постмодернизм в России. М.: Издательство Р. Элинина, 2000.

Г) Статьи автора учебного курса д. филос. н. Е.Э. Дробышевой

1. *Дробышева Е.Э.* Аксиосфера постмодерна: Ирония. СПб., 2008.
2. *Дробышева Е.Э.* Архитектоника культуры: Опыт культурфилософской рефлексии. СПб., 2010.
3. Личность в архитектонике модерна: Баланчин // Вестник АРБ. 2015. № 36. С. 21-26.
4. Модус иронического в архитектонике современности // Архитектоника современного искусства: Сб. ст. / Под ред. Е.Э. Дробышевой, Л.А. Меньшикова. СПб.: АРБ им. А.Я. Вагановой, 2015. С. 37–54.
5. Культура vs цивилизация: взгляд через «Окно Овертона» // Вестник МГУКИ. 2015. № 5 (67). С. 58-64.
6. Танец в аксиологическом дискурсе: проблема подлинности // Вестник АРБ. 2015. № 39. С. 195-201.
7. Поколение развлечений: к вопросу о ценностных основаниях поколенческой идентификации // Вестник ТГУ. 2016. № 1 с. 50-59. (0,6 п.л.) ВАК
8. Архитектоника искусства: от концепта к практикам // Вестник АРБ. 2016. № 42. С. 188-191.
9. «Нечеловеческое, слишком нечеловеческое...»: к вопросу об аксиологических основаниях современного искусства // Вестник АРБ. 2016. № 43. С. 119-126.
- Ценностные стратегии культурных индустрий // Международный журнал исследований культуры. № 2 (23) 2016. с. 106-114.
10. Культурные индустрии в современной социокультурной архитектонике // Международный журнал исследований культуры. 2017. № 1 (26). С. 6-13.

11. Антон Адашинский и все-все-все: эстетические эксперименты в современных арт-практиках // Архитектоника современного искусства: жанрово-видовые трансформации». СПб.: Издат-во Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2016. С. 100-108.
12. В соавторстве со Смекаловым Ю.А. Актуальные технологии в искусстве: новая жизнь танца // Вестник Академии Русского балета. 2017. № 50. С. 31-38.
13. Музыка в кармане: приватизация искусства как тренд современности // Международный журнал исследований культуры. 2017. № 3 (28). С. 38-44.
14. В соавторстве с Е. Лапиной. Арт-стратегии как инструмент городского развития // Вестник Академии Русского балета. 2017. № 51. С. 90-101.
15. Архитектоника как концепт искусства XX-XXI веков. В сб.: Архитектоника современного искусства: сто лет под знаком революций. СПб.: Издат-во Академии Русского балета, 2018.
16. Со-временность в сетях виртуальности: хронотопологические игры // Жизнь и письмо: сборник статей: к 70-летию А. А. Грякалова / сост. С. А. Мартынова. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. 304 с. С. 285-293.
17. Задачи и перспективы подготовки специалистов в сфере культурных индустрий // Культура и образование. М.: МГИК, 2018. № 1(28). С. 80-87. ВАК.
18. «Трансграничник» Ян Фабр на службе искусству // Первый Российский эстетический конгресс. 17-19 октября 2018, СПб. Тезисы докладов. СПб.: Российское эстетическое общество, 2018. – 435 с. с. 236-238.
19. Архитектоника как концепт искусства современности // Архитектоника современного искусства: сто лет под знаком революций. Сб. статей / Сост. Е.Э. Дробышева; науч. ред. Л.А. Меньшиков. СПб.: Издат-во Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2018. 242 с. С. 16-25.
20. Аксиологический потенциал культурных индустрий // Государственное управление и развитие России: вызовы и возможности. Сборник статей международной конференц-сессии. Том 2 / под общ. ред. Г.Ю. Ивлевой.- М.: Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2018. - 1006 с. С. 799-804.
21. Образовательные стратегии эпохи креативности // Культура и образование. № 4 (31). 2018. С. 5-12 (ВАК)
22. Высшая школа и креативные индустрии: возможности взаимодействия // Вестник МГЛУ. № 14 (809). 2018. С. 356-368 (ВАК).
23. Современное искусство как пространство поисков идентичности // Диалог культур и цивилизаций: материалы Международной научно-практической конференции. 15–16 марта 2019 г. / Под общ. ред. Ч. Б. Далецкого, А. Ю. Платко. М.: ФГБОУ ВО МГЛУ, 2019. С. 97-105.
24. Художник и диктат новаций // Архитектоника современного искусства: художник и власть. Сб. статей / Сост. Е.Э. Дробышева; науч. ред. Л.А. Меньшиков. СПб.: Издат-во Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2019. С. 72-79.
25. Арт-коллаборации в архитектонике современной культуры // Культура и образование. № 3(34). 2019. С. 53-62. (в соавторстве с Ю.А. Смекаловым).
26. «Искусство 3.0» в актуальной социокультурной архитектонике // Вестник Томского университета.
27. «Искусство в заточении»: арт-стратегии эпохи карантина // Вестник Академии Русского балета. 2020. № 3(68). С. 160-170. (в соавторстве со Смекаловым Ю.А.).
28. Трансграничье как модус существования современного искусства // Восьмой Российский Философский Конгресс «Философия в полицентричном мире». Круглые столы. Сборник научных статей. М.: РФО - ИФРАН - МГУ. Издательство «Логос», ООО «Новые печатные технологии» (Москва), 2020. С. 1093-1095.
29. Потенциал культурных индустрий в режиме «карантин» // Государственное управление и развитие России: глобальные угрозы и структурные изменения: сборник статей

международной конференц-сессии. Том 3. М.: Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2020. С. 240-245

30. Танец в модусе самоидентификации // Обсерватория культуры. 2020. № 17(6). С. 638-647.

31. В соавторстве с Цискаридзе Н.М. «Живая аксиология»: разговор философа с художником о ценностях современной культуры // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2021. № 2 (100). С. 74-86.

32. К проблеме определения контуров актуальной культурной реальности: Просвещение 2.0, или О бедном модерне замолвите слово // V Российский культурологический конгресс с международным участием «Культурное наследие — от прошлого к будущему»: программа и тезисы докладов. Санкт-Петербург, 8–10 ноября 2021 г. — Санкт-Петербург; Москва: Институт Наследия, 2021. — 232 с. — С. 41.

33. Технологии VS аксиология: битвы на полях современного искусства» XIII международная конференция «Теоретическая и прикладная этика: Традиции и перспективы – 2021. Этика как наука и профессия». Санкт-Петербургский Государственный Университет, 18-20 ноября 2021 г. Материалы конференции / Отв. ред. В.Ю. Перов – СПб.: ООО «Сборка», 2021. – 329 с. С. 11–12.

34. Архитектоника современного искусства в режиме медиа: пространство, технологии, агенты / Сост. и ред. Е. Э. Дробышева. Санкт-Петербург: Издательство Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2021. – 178 стр., ил.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Для выхода в Интернет с целью поиска информации используются браузеры *Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox и Opera*, а также поисковые системы *Google и Яндекс*.

- Дистанционное общение осуществляется при помощи электронной почты, для визуального общения используется программа *Skype*.

- Программы *PowerPoint, Word, Picture Manager* необходимы при подготовке к лекциям и семинарским занятиям – для создания презентаций, работы с текстовым и иллюстративным изобразительным материалом.

- Подготовка видеоматериалов требует использования программы *Nero Vision* или аналогичных видеоредакторов.

Перечень ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

- Арт-менеджер»: <http://www.artmanager.ru/>
- Арт-менеджер: книжный магазин: <http://shop.artmanager.ru/catalog/books/ebooks/>
- Event-live. Деловой портал для профессионалов ивент-индустрии. <http://event-live.ru/>
- Event-маркетинг от А до Я. <https://vk.com/markevent>
- «60 параллель»: журнал о культурной политике и гуманитарных практиках. (2003-2011): <http://www.journal.60parallel.org/ru/about.html>
- Сайт Института культурной политики: <http://www.cpolicy.ru/>
- Теории и практики. <http://theoryandpractice.ru>
- Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU»: www.elibrary.ru
- «Библиотека Гумер – гуманитарные науки»: <http://www.gumer.info/>
- «Sci-lib.com» - библиотека научных книг и журналов: <http://sci-lib.com/>

- «Куб-библиотека»: <http://www.koob.ru/>
- «Университетская библиотека онлайн»: http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=1366
- Документы ЮНЕСКО по творческим индустриям: <http://www.unesco.org>
- Сайт Британского департамента культуры, медиа и спорта: <http://www.culture.gov.uk>
- Creative Clusters портал, посвященный творческим индустриям и кластерам: <http://www.creativeclusters.com>
- Culture.Info портал, посвященный творческим индустриям: (<http://industry.culture.info>)
- Creative Economy — сайт о творческих индустриях в Австралии: <http://www.creative.org.au>
- Сайт британского агентства «Комедия»: <http://www.comedia.org.uk>
- Сайт автора книги «Креативный класс» Р. Флориды: <http://www.creativeclass.org>)
- Intercultural City Творческие индустрии и развитие городов (<http://www.interculturalcity.com>)

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- интернет-ресурсы.

Технические средства обучения:

- персональный компьютер,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра философии, истории и теории искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«История эстетических учений»

наименование дисциплины

50.04.04 Теория и история искусств

направление подготовки

Арт-проектирование и продюсирование

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

**Санкт-Петербург
2022**

Рабочая программа дисциплины «История эстетических учений» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 50.04.04 Теория и история искусств. Квалификация выпускника – магистр.

Составитель рабочей программы – Олег Эрнестович Душин, доктор философских наук, профессор кафедры философии, истории и теории искусства Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «История эстетических учений» рассмотрена и принята на заседании кафедры философии, истории и теории искусства 31 августа 2021 года (протокол № 1)

Зав. кафедрой: _____ /О.И. Тарасова/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

- формирование у студентов системы знаний об основных теориях и этапах истории развития эстетических учений;
- экспликация общего понимания особенностей развития эстетической мысли в истории европейской философии и культуры.

Задачи освоения дисциплины:

- подготовка специалистов, способных самостоятельно анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного общения и сотрудничества;
- развитие умений анализировать художественные достоинства произведения в социально-культурном и историческом контекстах, выявлять архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенностей выполнения) и проводить сравнительный анализ различных интерпретаций;
- формирование навыков применения теоретических и исторических знаний в профессиональной деятельности, понимания произведений искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «История эстетических учений» относится к профессиональным образовательным программам (М1.Б.6). Она органично связана с освоением студентами таких дисциплин, как «Философия», «Эстетика» и других гуманитарных наук.

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих общекультурных и профессиональных *компетенций*:

- способность самостоятельно анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного общения и сотрудничества (УК-5);
- способность применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК-1).

В результате освоения дисциплины студент должен **знать**:

- основные теории и этапы развития истории эстетической мысли;
- общее содержание учений и ключевые идеи мыслителей, сыгравших наиболее заметную роль в истории развития эстетической мысли,
- специфику художественно-эстетических представлений разных исторических эпох,
- главные стили искусства и их определяющие характеристики, эксплицированные в истории эстетической мысли.

В результате освоения дисциплины студент должен **уметь**:

- анализировать историческую проблематику эстетической мысли, выявлять особенности ее философской экспликации;
- понимать художественные достоинства произведения искусства в широком социально-культурном и конкретно-историческом контекстах, выявлять его архитектуру, проводить сравнительный анализ разнообразных интерпретаций;

- учитывать различие культур в процессе личного общения и сотрудничества;
- использовать полученные теоретические и исторические знания в рамках профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины студент должен *овладеть*:

- соответствующей эстетической терминологией;
- пониманием основных этапов и наиболее значимых теорий;
- навыками анализа произведений искусства.

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий)

1 курс, 1 семестр

Виды учебной работы	Всего: час/зач. ед
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	41/1,5
<i>В том числе:</i>	
Лекции	18
Практические занятия	18
Текущий контроль	1
Контрольные работы	1
Текущие консультации	1
Консультации к аттестации	2

1 курс, 2 семестр

Виды учебной работы	Всего: час/зач. ед
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	43/1,5
<i>В том числе:</i>	
Лекции	18
Практические занятия	18
Текущий контроль	1
Контрольные работы	1
Текущие консультации	1
Консультации к аттестации	2
Вид аттестации - <i>экзамен</i>	2

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий

1 курс, 1 семестр

№	Разделы и темы	Лекции	Практические занятия	Всего
1.	История эстетических учений. Введение.	2	2	4
2.	Античные эстетические представления: общая характеристика	2	2	4

3.	Концепция прекрасного в философии Платона	2	2	4
4.	Искусство как <i>мимесис</i> : Платон <i>versus</i> Аристотель	2	2	4
5.	Аристотель о трагедии и <i>катарсисе</i>	2	2	4
6.	Средневековые эстетические представления: общая характеристика	2	2	4
7.	Эстетика патристики: Григорий Нисский, Аврелий Августин и <i>Corpus Areopagiticum</i>	2	2	4
8.	Эстетика в схоластике: Фома Аквинский	2	2	4
9.	Эстетика Возрождения: общая характеристика	2	2	4

1 курс, 2 семестр

№	Разделы и темы	Лекции	Практические занятия	Всего
1.	Эстетика в философии Нового времени и Просвещения: основные принципы	2	2	4
2.	Немецкий идеализм: эстетическое учение И. Канта	2	2	4
3.	Немецкий идеализм: «Философия искусства» Ф.В.Й. Шеллинга	2	2	4
4.	Немецкий идеализм: «Эстетика» Г.В.Ф. Гегеля	2	2	4
5.	Идеал и действительность в учении романтиков	2	2	4
6.	Эстетические принципы «философии жизни» Фридриха Ницше	2	2	4
7.	Философия позитивизма: психология и физиология эстетических восприятий	2	2	4
8.	Марксизм: социальное «отчуждение» и искусство	2	2	4
9.	«Воображение» и «вещь» в эстетике экзистенциализма	2	2	4

6. Краткое содержание дисциплины

1 курс, 1 семестр

Тема 1: История эстетических учений. Введение.

Место и значение эстетических представлений в истории европейской культуры. Стремление к красоте как ключевая установка человеческого сознания. Красота и художественное творчество. Искусство и реальность. Художественный идеал. Воображение. Основные этапы европейской культуры и трансформация эстетических представлений: от античного космоцентризма к техноцентризму современности. «Техне» (τέχνη) и техника. Античный *фюзис* и искусственный мир современности.

Тема 2: Античные эстетические представления: общая характеристика.

Эстетические основания древнегреческой культуры. Красота космоса как гармония и полнота бытия. Неприемлемость бесконечности. Сфера как принцип космического мироустройства. Музыка космических сфер. Неизбывность Судьбы (*Amor Fati*). Эстетика и этика: мера (умеренность, «золотая середина») как принцип поведения. *Калокагатия*: сочетание нравственного и прекрасного. «Забота о себе». Гармония души и тела. Телесные

практики древнегреческого полиса: *агон* («состязательность») как принцип культуры. Культура тела: *гимнасий, палестра, стадиий*.

Тема 3: Концепция прекрасного в философии Платона.

Спор о прекрасном: «Гиппий Большой». Диалектика определений прекрасного. Красота и Благо. Красота как идея (*эйдос*). *Эрос* и красота в диалоге «Пир»: ступени восхождения к прекрасному. «Федр»: прекрасное и любовь как «неистовство». «Истинное бытие». Гармония и мера. Полнота и совершенство. Платон и платонизм. Наследие платонизма в истории развития европейской эстетической мысли.

Тема 4: Искусство как *мимесис* («подражание»): Платон *versus* Аристотель.

Искусство: между ремеслом (*техне*) и знанием (*эпистема*). Искусство как *мимесис* в понимании Платона: несовершенство искусства как формы подражания. Аристотель: искусство как подражание природе и обстоятельствам жизни человека. Аристотель о красоте и Благе как принципах мироздания.

Тема 5: Аристотель о трагедии и *катарсисе*.

Аристотель о «трагическом» и «комическом» в искусстве. Основные особенности трагедии. *Фабула* трагедии: *перипетия*, «узнавание», «страдание». «Страх», «сострадание» и *катарсис*. «Поэтика» Аристотеля в традиции европейской эстетической мысли.

Тема 6: Средневековые эстетические представления: общая характеристика.

Средневековый теоцентризм: Бог как Творец сущего «из ничто» (*ex nihilo*) и как «Высшее Благо» (*Summum bonum*). Мир как «сотворенное сущее» (*ens creatum*). Иерархия. Символизм. Идея красоты в православной культуре. Икона и благочестие. Аскетика как *метанойя* (практика духовного покаяния).

Тема 7: Эстетика патристики: Григорий Нисский, Аврелий Августин и *Corpus Areopagiticum*.

Григорий Нисский о «природе человека». Антиномизм: унижение и достоинство человека. Личность в христианском богословии Аврелия Августина. Порядок космоса и порядок истории. Принципы мироустройства: число (*numerus*), вес (*pondus*) и мера (*mensura*). Августин о музыке. Проблема эстетических восприятий в учении Августина. Благо и красота в сочинениях Псевдо-Дионисия Ареопагита. Мистика света. «Постижение непостижимого».

Тема 8: Эстетика в схоластике: Фома Аквинский.

«Свободные искусства» (*artes liberales*) в системе средневекового университетского образования. Фома Аквинский о Благе и красоте. Характеристики прекрасного: пропорция, целостность, ясность. Познание прекрасного. Красота и удовольствие ее восприятия. Процесс эстетических восприятий: от чувственного образа к суждению.

Тема 9: Эстетика Возрождения: общая характеристика.

Возрождение Античности (*Renascentia Romanitatis*). *Studia humanitatis*. Ренессансный антропоцентризм: человек как «скрепа мира» (*copula Mundi*). Реабилитация телесности. Эстетизация мира природы: идеал чувственной красоты. Художник как творец. «Линейная перспектива». Маньеризм.

1 курс, 2 семестр

Тема 10: Эстетика в философии Нового времени и Просвещения: основные принципы

Научная революция XVII века: картина мира. Картезианское *Cogito*. Проблема метода. Рационализм и эстетика. Мышление и воображение. Барокко: остроумие. Классицизм: мысль и речь. Правдоподобие как принцип искусства. Просвещение и художественная критика. Сенсуализм. Шарль Баттё и идея «подражания прекрасной природе». Проблема вкуса в философии Просвещения.

Тема 11: Немецкий идеализм: эстетическое учение И. Канта.

Эстетика в философском учении И. Канта. «Критика способности суждения» и ее значение. Аналитика прекрасного и возвышенного. Прекрасное как априорное удовольствие. Эстетическая общезначимость прекрасного (сверхчувственный идеал). Проблематичность прекрасного: субъективно-объективная антиномичность вкуса. Возвышенное как представление о недостижимости природы и как опыт свободы.

Тема 12. Немецкий идеализм: «Философия искусства» Ф.В.И. Шеллинга.

Философия искусства как наука о познании Абсолюта. Конструирование материи и формы искусства. Красота. Символическое. Мифология. Древнегреческая мифология и христианство: природа и история. Конструирование отдельных видов искусства. Музыка. Живопись. Пластика. Поэзия.

Тема 13: Немецкий идеализм: «Эстетика» Г.В.Ф. Гегеля

Искусство в системе Гегеля: соотношение форм познания (искусство, религия, философия). Понятие прекрасного в искусстве. Прекрасное как идеал. Особенности формы искусства: символическая, классическая, романтическая. Отдельные виды искусства и их характеристика: архитектура, скульптура, живопись, музыка, поэзия.

Тема 14: Идеал и действительность в учении романтиков.

Романтизм как европейское социально-художественное движение. Истоки: Йенские романтики. Непримируемость идеала и действительности. Обращение к прошлому: к Античности, к Средним векам. Открытие культур Востока. Романтизм в литературе, живописи, музыке.

Тема 15: Эстетические принципы «философии жизни» Фридриха Ницше.

Оппозиция этики и эстетики, добродетели и красоты: Серен Кьеркегор *versus* Фридрих Ницше. Трагедия и эстетик. Нигилизм и искусство. Эстетика «воли к власти» в учении Ф. Ницше. Сила. Культ тела. Красота и воля. Эстетика и жизнь.

Тема 16: Философия позитивизма: психология и физиология эстетических восприятий.

Естествознание и гуманитарные науки. Восприятие красоты как польза и удовольствие. Научно-экспериментальные исследования психологии эстетических восприятий. Искусство как психический и социальный феномен. Натуралистические концепции эстетического опыта. Нейроисследования эстетических восприятий в современной аналитической философии.

Тема 17: Марксизм: социальное «отчуждение» и искусство.

Маркс об «отчуждении» в капиталистическом обществе. Буржуазное искусство и «отчуждение». Пролетарское искусство и революция. Проблемы искусства и эстетики в учениях представителей Франкфуртской школы неомарксизма. Развитие марксистской эстетической теории в России.

Тема 18: «Воображение» и «вещь» в эстетике экзистенциализма.

Жан-Поль Сартр о воображении. Концепции литературы и творчества в философии Сартра. Сартр как писатель. Эстетика литературных образов Альбера Камю. «Истина бытия»: Мартин Хайдеггер о поэзии и искусстве. Понимание «вещи» в философии Хайдеггера. Хосе Ортега-и-Гассет о проблемах эстетики и искусства.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации для студентов по изучению

дисциплины

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- выработку способностей понимания оригинальных, научно-исследовательских и учебных текстов по истории эстетической мысли;
- формирование навыков критического мышления, способностей самостоятельной оценки проблематики и аргументации, представленной в различных сочинениях по истории эстетической мысли;
- развитие умений «прислушиваться» к мнению оппонентов, навыков ведения диалога и анализа противоположных по отношению к собственной точке зрения позиций.

Для решения данных задач студентам предлагаются к изучению сочинения классических и современных авторов, научно-исследовательские работы и учебные пособия. Результаты анализа текстов планируется обсуждать на соответствующих практических занятиях. Студенты будут выполнять специальные контрольные задания по текстам статей с представлением конспекта.

а. Планы проведения практических занятий

Тема 1: История эстетических учений. Введение.

1. Место и значение эстетических представлений в истории европейской культуры.
2. Красота и художественное творчество.
3. Основные этапы европейской культуры и трансформация эстетических представлений.

Литература:

История эстетики: Учебное пособие / Отв. ред. В.В. Прозерский, Н.В. Голик. СПб, 2011.

История эстетической мысли. Становление и развитие эстетики как науки. В 6 тт. Т. 1: Древний мир. Средние века. М., 1985.

Тема 2: Античные эстетические представления: общая характеристика.

1. Эстетические представления в истории древнегреческой культуры.
2. Красота космоса как гармония и полнота бытия.
3. *Калокагатия*: сочетание нравственного и прекрасного.

Литература:

История эстетики: Учебное пособие / Отв. ред. В.В. Прозерский, Н.В. Голик. СПб, 2011.

История эстетической мысли. Становление и развитие эстетики как науки. В 6 тт. Т. 1: Древний мир. Средние века. М., 1985.

Тема 3: Концепция прекрасного в философии Платона.

1. Концепция прекрасного в диалоге «Гиппий Большой».
2. *Эрос* и красота в диалоге «Пир»: ступени восхождения к прекрасному.

3. «Федр»: прекрасное и любовь как «неистовство».

Литература:

История эстетики: Учебное пособие / Отв. ред. В.В. Прозерский, Н.В. Голик. СПб., 2011.

История эстетической мысли. Становление и развитие эстетики как науки. В 6 тт. Т. 1: Древний мир. Средние века. М., 1985.

Платон. Гиппий Большой / Платон. Сочинения: в 3-х т.т., Т.1, М.: Мысль, 1968.

Платон. Пир, Федр / Платон. Сочинения: в 3-х т.т., Т.2, М.: Мысль, 1970.

Тема 4: Искусство как *мимесис*: Платон *versus* Аристотель.

1. Искусство как ремесло (*техне*) и знание (*эпистема*).

2. Искусство как *мимесис* в понимании Платона.

3. Аристотель об искусстве как подражании природе и обстоятельствам жизни.

Литература:

История эстетики: Учебное пособие / Отв. ред. В.В. Прозерский, Н.В. Голик. СПб., 2011.

История эстетической мысли. Становление и развитие эстетики как науки. В 6 тт. Т. 1: Древний мир. Средние века. М., 1985.

Тема 5: Аристотель о трагедии и *катарсисе*.

1. Аристотель о «трагическом» и «комическом» в искусстве.

2. Основные особенности трагедии: «страх», «сострадание» и *катарсис*.

3. «Поэтика» Аристотеля в традиции европейской эстетической мысли.

Литература:

Аристотель. Поэтика // Аристотель. Сочинения: в 4 тт. Т. 4, М.: Наука, 1983. С. 645–680 (Серия «Философское наследие», т. 90).

Тема 6: Средневековые эстетические представления: общая характеристика.

1. Эстетические принципы средневековой культуры.

2. Икона и благочестие. «Обратная перспектива».

Литература:

История эстетики: Учебное пособие / Отв. ред. В.В. Прозерский, Н.В. Голик. СПб., 2011.

История эстетической мысли. Становление и развитие эстетики как науки. В 6 тт. Т. 1: Древний мир. Средние века. М., 1985.

Тема 7: Эстетика патристики: Григорий Нисский, Аврелий Августин и *Corpus Areopagiticum*.

1. Григорий Нисский о «природе человека».

2. Порядок космоса и порядок истории в учении Августина.

3. Благо и красота в сочинениях Псевдо-Дионисия Ареопагита. Мистика света. «Постижение непостижимого».

Литература:

История эстетики: Учебное пособие / Отв. ред. В.В. Прозерский, Н.В. Голик. СПб., 2011.

История эстетической мысли. Становление и развитие эстетики как науки. В 6 тт. Т. 1: Древний мир. Средние века. М., 1985.

Тема 8: Эстетика в схоластике: Фома Аквинский.

1. «Свободные искусства» (*artes liberales*) в системе средневекового университетского образования.

2. Фома Аквинский о Благе и красоте. Познание прекрасного.

Литература:

История эстетики: Учебное пособие / Отв. ред. В.В. Прозерский, Н.В. Голик. СПб., 2011.

История эстетической мысли. Становление и развитие эстетики как науки. В 6 тт. Т. 1: Древний мир. Средние века. М., 1985.

Тема 9: Эстетика Возрождения: общая характеристика.

1. Ренессансный антропоцентризм: человек как «скрепа мира» (*copula Mundi*).

2. Эстетизация мира природы: идеал чувственной красоты.

3. Художник как творец. «Линейная перспектива». Маньеризм.

Литература:

История эстетики: Учебное пособие / Отв. ред. В.В. Прозерский, Н.В. Голик. СПб., 2011.

История эстетической мысли. Становление и развитие эстетики как науки. В 6 тт. Т. 2: Средневековый Восток. Европа XV-XVIII веков. М., 1985.

1 курс, 2 семестр

Тема 10: Эстетика в философии Нового времени и Просвещения: основные принципы

1. Научная революция XVII века: картина мира.

2. Рационализм и эстетика. Барокко: остроумие. Классицизм: мысль и речь.

3. Просвещение и художественная критика. Проблема вкуса.

Литература:

История эстетики: Учебное пособие / Отв. ред. В.В. Прозерский, Н.В. Голик. СПб., 2011.

История эстетической мысли. Становление и развитие эстетики как науки. В 6 тт. Т. 2: Средневековый Восток. Европа XV-XVIII веков. М., 1985.

Тема 11: Немецкий идеализм: эстетическое учение И. Канта.

1. Эстетика в философском учении И. Канта: «Критика способности суждения» и ее значение.

2. Аналитика прекрасного и возвышенного.

3. Проблематичность прекрасного: субъективно-объективная антиномия вкуса.

Литература:

История эстетики: Учебное пособие / Отв. ред. В.В. Прозерский, Н.В. Голик. СПб., 2011.

История эстетической мысли. Становление и развитие эстетики как науки. В 6 тт. Т. 2: Средневековый Восток. Европа XV-XVIII веков. М., 1985.

Тема 12. Немецкий идеализм: «Философия искусства» Ф.В.Й. Шеллинга.

1. Философия искусства как наука о познании Абсолюта.

2. Конструирование материи и формы искусства.

3. Конструирование отдельных видов искусства: музыка, живопись, пластика, поэзия.

Литература:

История эстетики: Учебное пособие / Отв. ред. В.В. Прозерский, Н.В. Голик. СПб., 2011.

История эстетической мысли. Становление и развитие эстетики как науки. В 6 тт. Т. 3: Европа и Америка. Конец XVIII – начало XIX века. М., 1986.

Тема 13: Немецкий идеализм: «Эстетика» Г.В.Ф. Гегеля

1. Искусство в системе философии Гегеля.
2. Понятие прекрасного в искусстве. Прекрасное как идеал.
3. Формы и виды искусства.

Литература:

История эстетики: Учебное пособие / Отв. ред. *В.В. Прозерский, Н.В. Голик*. СПб, 2011.

История эстетической мысли. Становление и развитие эстетики как науки. В 6 тт. Т. 3: Европа и Америка. Конец XVIII – начало XIX века. М., 1986.

Тема 14: Идеал и действительность в учении романтиков.

1. Романтизм как европейское социально-художественное движение.
2. Идеал и действительность в учении романтиков.
3. Романтизм в литературе, музыке и живописи.

Литература:

История эстетики: Учебное пособие / Отв. ред. *В.В. Прозерский, Н.В. Голик*. СПб, 2011.

История эстетической мысли. Становление и развитие эстетики как науки. В 6 тт. Т. 3: Европа и Америка. Конец XVIII – начало XIX века. М., 1986.

Тема 15: Эстетические принципы «философии жизни» Фридриха Ницше.

1. Оппозиция этики и эстетики в учении Серена Кьеркегора.
2. Эстетика «воли к власти» в учении Ф. Ницше.
3. Эстетика и жизнь.

Литература:

История эстетики: Учебное пособие / Отв. ред. *В.В. Прозерский, Н.В. Голик*. СПб, 2011.

История эстетической мысли. Становление и развитие эстетики как науки. В 6 тт. Т. 4: Вторая половина XIX века. М., 1987.

Тема 16: Философия позитивизма: психология и физиология эстетических восприятий.

1. Естествознание и гуманитарные науки в философии позитивизма.
2. Восприятие красоты как польза и удовольствие.
3. Искусство как психический и социальный феномен.

Литература:

История эстетики: Учебное пособие / Отв. ред. *В.В. Прозерский, Н.В. Голик*. СПб, 2011.

История эстетической мысли. Становление и развитие эстетики как науки. В 6 тт. Т. 4: Вторая половина XIX века. М., 1987.

Тема 17: Марксизм: социальное «отчуждение» и искусство.

1. Маркс об «отчуждении» и искусстве в буржуазном обществе.
2. Проблемы искусства и эстетики в учениях представителей Франкфуртской школы неомарксизма.
3. Развитие марксистской эстетической теории в России.

Литература:

История эстетики: Учебное пособие / Отв. ред. *В.В. Прозерский, Н.В. Голик*. СПб, 2011.

История эстетической мысли. Становление и развитие эстетики как науки. В 6 тт. Т. 4: Вторая половина XIX века. М., 1987.

Тема 18: «Воображение» и «вещь» в эстетике экзистенциализма.

1. Концепции литературы и творчества в философии Жана-Поля Сартра.
2. Эстетика литературных образов в философии Альбера Камю.
3. «Истина бытия»: Мартин Хайдеггер о поэзии и искусстве. Понимание «вещи» в философии Хайдеггера.

Литература:

Гилберт К.Э., Кун Г. История эстетики. СПб, 2000.

История эстетики: Учебное пособие / Отв. ред. *В.В. Прозерский, Н.В. Голик.* СПб, 2011.

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

8.1. Основная учебная литература:

1. История эстетики: Учебное пособие / Отв. ред. *В.В. Прозерский, Н.В. Голик.* СПб, 2011.
2. *Гилберт К.Э., Кун Г.* История эстетики. СПб, 2000.
3. История эстетической мысли. Становление и развитие эстетики как науки. В 6 тт. Т. 1-4. М., 1985-1987.

8.2. Дополнительная литература:

1. *Аверинцев С.С.* Аналитическая психология К.-Г. Юнга и закономерности творческой фантазии // О современной буржуазной эстетике. Сборник статей. Выпуск 3. М.: Искусство, 1972. С. 110-155.
2. *Адорно В. Теодор.* Эстетическая теория. М.: Республика, 2001.
3. *Беньямин В.* Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. М.: Медиум, 1996.
4. *Прот. С. Булгаков.* Философия имени. Париж: YMCA-Press, 1953.
5. *Бычков В.В.* Эстетика. Учебник. М.: Гардарики, 2004.
6. *Гайденко П.П.* Трагедия эстетизма. О мирозерцании Сёрена Киркегора. М.: Республика, 1997.
7. *Гегель Г.В.Ф.* Эстетика. В 4 тт. М.: Искусство, 1968-1973.
8. *Ингарден Р.* Исследования по эстетике. М.: Изд-во иностранной литературы, 1962.
9. История красоты. Под ред. *Умберто Эко.* М.: SLOVO, 2005.
10. *Логинова М.В.* Философия искусства. Учебное пособие. Саранск, 2013.
11. *Лосев А.Ф.* Античная музыкальная эстетика. М.: Гос. муз. изд., 1960.
12. *Лосев А.Ф.* Знак. Символ. Миф. Труды по языкознанию. М.: Изд. Московского ун-та, 1982.
13. *Лосев А.Ф.* Очерки античного символизма и мифологии. М.: Мысль, 1993.
14. *Лосев А.Ф.* Форма. Стилль. Выражение. М.: Мысль, 1995.
15. *Священник Павел Флоренский.* Сочинения: в 4-х тт. Т. 3 (1). М.: Мысль, 2000.
16. *Старостова Л.Э.* Эстетика: Краткий курс. Учебное пособие. Екатеринбург, 2007.
17. *Тэн И.* Философия искусства. М.: ОГИЗ ИЗОГИЗ, 1933.
18. *Шеллинг Ф.В.* Философия искусства. М.: Мысль, 1966.
19. *Шестаков. В.П.* Очерки по истории эстетики. От Сократа до Гегеля. М.: Мысль, 1979.
20. *Шкелю М.А.* Эстетика безобразного Карла Розенкранца. Киев: Феникс, 2010.
21. *McFee, Graham.* Understanding Dance. L.-N.Y.: Routledge, 1992.

9. Перечень информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru>

Большая российская энциклопедия – электронная версия (bigenc.ru)
Философская энциклопедия онлайн (slovaronline.com)
Википедия – свободная энциклопедия (wikipedia.org)
Academia.edu – социальная сеть для ученых
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» (cyberleninka.ru)
Библиотека Якова Кротова (http://krotov.info)
Stanford Encyclopedia of Philosophy
Internet Encyclopedia of Philosophy
Routledge Encyclopedia of Philosophy

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Осуществление образовательного процесса требует наличия в учебном кабинете необходимого для занятий оборудования.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра балетоведения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«История и теория балетного театра»

наименование дисциплины

50.04.04 Теория и история искусств

код и направление подготовки

Арт-проектирование и продюсирование

профиль подготовки

Магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «История и теория балетного театра» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования. Направление подготовки: 50.04.04 Теория и история искусств. Квалификация выпускника – магистр.

Составитель рабочей программы: **Абызова Лариса Ивановна, кандидат искусствоведения, профессор кафедры балетоведения Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.**

Рабочая программа дисциплины «История и теория балетного театра» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетоведения «31» августа 2021 года (протокол № 1)

Зав. кафедрой: _____ /Н. Н. Зозулина/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

- подготовить специалистов, обладающих глубокими знаниями в гуманитарной области;
- сформировать интеллектуально развитых личностей с собственной мировоззренческой позицией, способных к осознанию современных проблем балетного театра и к принятию самостоятельных решений вопросов;
- выработать у будущих специалистов представления об основных этапах эволюции хореографического искусства и его высшей формы – балета;
- познакомить с особенностями хореографического искусства разных стран, современными тенденциями его развития.

Задачи освоения дисциплины:

- ознакомить со спецификой хореографического искусства и процессом становления его основных видов, жанров и форм;
- сформировать навыки и умения аналитического восприятия произведений хореографического искусства;
- развить творческий потенциал будущих специалистов через познание эстетики творчества, постановочных методов великих мастеров балета.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «История и теория балетного театра» относится к базовому циклу основной профессиональной образовательной программы (М.1.Б.3).

Для выявления межпредметных связей, курс интегрирован со специальными и общепрофессиональными дисциплинами: «История эстетических учений», «Танец в изобразительном искусстве», «Интерпретация художественного произведения», «Синтез искусств», «Искусство в истории культуры», «Искусство кино», «Театрально-декорационное искусство», «Психологические интерпретации искусства», «Экономика культуры», «Театрально-декорационное искусство», «Современный театр», «Современная музыка».

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Планируемые результаты по дисциплине
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.	Знать: - основные этапы истории хореографического искусства, - современные тенденции развития хореографического искусства, - специфику хореографического искусства, его роль и место в жизни общества различных исторических эпох, - законы построения балетного спектакля, - взаимосвязь хореографии с другими видами искусства и их влияние друг на друга; Уметь: - использовать приобретенные знания в педагогической и творческой деятельности,
ПК-4. Способен анализировать художественные достоинства произведения в социальном, культурном, историческом контексте, выявлять архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенностей выполнения), провести сравнительный анализ различных интерпретаций.	

	<ul style="list-style-type: none"> - проводить анализ хореографического произведения, - анализировать теоретическое наследие и практический опыт хореографии, - демонстрировать самостоятельность суждений, аргументировано обосновывать и выразить свою позицию <p>Владеть: основными методами исследования в балетоведении, техникой работы с современными электронными носителями.</p>
--	---

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего час/зачет. ед.	Семестры		
		I	II	III
Общая трудоемкость дисциплины (всего)	216/6	72/2	72/2	72/2
Контактная работа	108	36	36	36
В том числе:				
Лекции	54	18	18	18
Практические занятия	54	18	18	18
Самостоятельная работа (всего)	108	36	36	36
В том числе:				
Самостоятельная работа студентов	36	12	12	12
Виды промежуточной аттестации – зачет с оценкой, экзамен	72	24	24	24

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий

Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля успеваемости
	Всего	Контактная работа		Самост.	
		Лекции	Интеракт.		
Общие понятия балетоведения	6	2	1	3	Опрос
Истоки сценического танца	15	4	4	7	Тест
Рождение балета как жанра музыкального театра	25	6	6	13	Опрос
Европейский балетный театр	15	4	4	7	Участие в семинаре

XVIII века					
Эпоха преромантизма в европейском балетном театре	15	4	3	8	Участие в коллоквиуме
Балет эпохи романтизма	20	4	6	10	Участие в семинаре
Танцевальная культура Древней Руси	10	2	3	5	Опрос
Рождение и становление русского балета	10	3	2	5	Участие в коллоквиуме
Эпоха М. Петипа	25	6	6	13	Участие в коллоквиуме
Отечественный балет начала XX века	10	3	2	5	Опрос
Рождение советского балета	20	5	5	10	Участие в коллоквиуме
Эпоха драмбалета	25	7	6	12	Участие в семинаре
Поиски новых жанров хореографии	10	2	3	5	Участие в коллоквиуме
Современные тенденции развития отечественного и мирового балетного театра	10	2	3	5	Участие в коллоквиуме
ИТОГО	216	54	54	108	

6. Краткое содержание дисциплины (лекционных занятий)

I СЕМЕСТР

РАЗДЕЛ I. Общие понятия балетоведения

Тема 1. Вопросы истории и теории балетного театра.

Термины и определения балетоведения.

РАЗДЕЛ 2. Истоки сценического танца

Тема 1. Теории происхождения танца.

Танцевальное искусство Древнего мира.

Тема 3. Танцевальная культура эпохи Возрождения.

Вклад итальянского хореографического искусства в рождении балета. Теоретики танца Д. Пьяченца, Г. Эбрео, А. Корнацано, Ч. Негри, Ф. Карозо. «Балет об Орфее» в постановке Б. Ботта (1489).

Предпосылки формирования балетного жанра.

РАЗДЕЛ 3. Рождение балета как жанра музыкального театра

Тема 1. Рождение балета во Франции.

Французский балет первой половины XVII века. Особенности стиля барокко. Балет «с

выходами» («Королевский балет Ночи», 1653). Гранд-балет, его особенности и значение.

Творчество Ж.-Б. Люлли (1632-1687). Комедии-балеты Ж.-Б. Мольера («Господин де Пурсоньяк», 1669; «Мещанин во дворянстве», 1670, и др.).

Творчество П. Бошана (1636-1705), артиста, балетмейстера, педагога.

Развитие теории хореографии. Труд Р. Фейе «Хореография, или искусство записи танца» (1701).

Значение опыта балетного театра Франции XVII века для дальнейшего развития хореографии.

Тема 2. Балет в Англии XVI-XVII вв.

Английский балет эпохи Просвещения. Творчество Д. Уивера (1675-1760). Теоретические взгляды Уивера на искусство хореографии.

РАЗДЕЛ 4. Европейский балетный театр XVIII века

Тема 1. Классицизм – ведущее направление в европейском искусстве XVIII в.

Балетный театр Австрии. Ф. Хильфердинг (1710-1768), австрийский балетмейстер. Творчество Г. Анджиолини (1731-1803), итальянского балетмейстера, композитора, либреттиста, теоретика.

Французский балет первой половины XVIII в. Совершенствование технического мастерства. Танцовщики: М. Блонди (1675-1747), Л. Дюпре (1697-1739), танцовщицы: Ф. Прево (1680-1741), М. Камарго (1710-1770), М. Салле (1707-1765).

Тема 2. Французский балет второй пол. XVIII в.

Ж.-Ж. Новерр (1721-1810), французский танцовщик, балетмейстер, педагог.

Новерр - выдающийся теоретик. Значение «Писем о танце и балетах» Новерра. Новерр - «отец современного балета».

Тема 3. Балет в Италии.

Открытие театра Ла-Скала.

РАЗДЕЛ 5. Эпоха преромантизма в европейском балетном театре

Тема 1. Французский балетный театр на рубеже XVIII-XIX в.

Балеты П. Гарделя (1758-1840). Танцовщики-виртуозы: Г. Вестрис (1729-1808), М. Гардель (1741-1787) О. Вестрис (1760-1842); танцовщицы: М. Аллар (1742-1802), М. Гимар (1743-1816). Усложнение техники женского танца. Творчество Л. Дюпора (1781-1853).

Тема 2. Выдающийся танцовщик и балетмейстер эпохи преромантизма Ж. Доберваль (1742-1806). Ш. Дидло (1767-1837), европейский период творчества.

Тема 2. Итальянский балетный театр

К. Блазис (1795-1878) итальянский, артист, балетмейстер, педагог.

РАЗДЕЛ 6. Балет эпохи романтизма

Тема 1. Романтизм в балетном театре.

Политические и социальные причины появления романтизма. Определение романтизма и его проявление в балете. Два направления в балетном романтизме.

Тема 2. Первенец романтизма - «Сильфида» Ф. Тальони (1832). Творчество А. Бурнонвиля и датская «Сильфида».

Тема 2 Шедевр романтического балета - «Жизель».

Роль поэта, теоретика, критика и сценариста Т. Готье в создании балета «Жизель». Художник романтических зрелищ П. Сисери. Композитор А. Адан. Балетмейстеры Парижской оперы Ж. Коралли (1779-1854) и Ж. Перро (1810-1892), их роль в создании балета «Жизель». Сценическая судьба балета.

Тема 3. Выдающиеся балерины романтизма.

М. Тальони (1804-1884), Ф. Эльслер (1810-1840), Ф. Черрито (1817-1909), К. Гриси (1819-1899), Л. Гран (1819-1907).

Тема 4. Постромантизм.

Творчество французского балетмейстера Ж. Мазилье (1801-1868) и А. Сен-Леона (1821-1870).

II СЕМЕСТР

РАЗДЕЛ 7. Танцевальная культура Древней Руси

Тема 1. Народные истоки русского балета.

Источники изучения танцевальной культуры Древней Руси.

Скоморохи на Руси, значение их творчества.

Тема 2. Формирование придворного театра.

Социальные предпосылки формирования придворного театра.

Театр при дворе царя Алексея Михайловича. «Балет об Орфее и Эвридике» (1673).

Танцевальная культура в эпоху Петра I.

РАЗДЕЛ 8. Рождение и становление русского балета

Тема 1. Начало профессионального хореографического образования.

Организация и становление профессиональных балетных школ в Петербурге и Москве. Иностранцы балетмейстеры в России в первой половине XVIII в. Значение творчества Ф. Хильфердинг, Г. Анджолини для развития русского балетного театра.

Тема 2. Балетное искусство в России во второй половине XVIII в.

Балетмейстерская деятельность И. Канциани, Ш. Лепика, А. Таулато.

Первый русский балетмейстер И. Вальберх (1766-1819).

Крепостной балет и его значение для русского балета..

Тема 3. Балет пушкинской эпохи.

Творчество Дидло (1767-1837) в России. Значение деятельности Дидло в формировании русского исполнительского искусства, особенностей русской школы классического танца. Значение педагогической деятельности Ш. Дидло на посту руководителя Танцевальной (Театральной) школы. Реформы Ш. Дидло.

Сподвижница Дидло танцовщица и педагог Е. Колосова (1780-1869). Выдающиеся ученики Дидло: М. Иконина (1787-1866), А. Новицкая (1790-1822), М. Данилова (1793-1810), А. Истомина (1799-1848), А. Лихутина (1802-1843), Е. Телешова (1804-1857), Н. Гольц (1800-1880), Я. Люстих (1790-1825).

Тема 4. Балет в Москве.

Творчество танцовщика, балетмейстера, педагога А. Глушковского (1793-ок.1870). Заслуги Глушковского по сохранению труппы и школы в годы Отечественной войны. Открытие Большого театра (1825).

Тема 5. Творчество Ж. Перро и А. Сен-Леона в России.

РАЗДЕЛ 9. Эпоха М. Петипа.

Тема 1. Европейский период творчества М. Петипа. Приезд в Россию.

Биография М. Петипа (1818-1910). Начало творчества Петипа в России.

Тема 2. М. Петипа-танцовщик.

Тема 3. Петипа во главе петербургской труппы.

Творческие методы Петипа. Структура его балетов, хореографические формы и выразительные средства. Эстетические принципы. Достижения мировой балетной техники в балетах Петипа. «Дочь Фараона» (1862), «Дон Кихот» (1869, Москва; 1871, СПб), «Царь Кандавл» (1863), «Дочь снегов» (1879), «Баядерка» (1877).

Проблемы симфонизации танца на несимфоническую музыку на примере «Теней». Творческий союз Петипа с композиторами-симфонистами П. Чайковским и А. Глазуновым. Малые формы в творчестве Петипа.

Исполнители в балетах Петипа. М. Суровщикова-Петипа, П. Ленъяни, К. Брианца, М. Кшесинская, О. Преображенская, Е. Вазем, М. Петипа, Л. Иванов, П. Гердт, С. Легат, А. Павлова.

Тема 3. Значение творчества Петипа.

Балеты Петипа на современной отечественной сцене и за рубежом. Проблема сохранения наследия Петипа.

Тема 4. Творчество Л. И. Иванова.

Л. Иванов (1834-1901), танцовщик, балетмейстер, педагог. «Лебединое озеро»: два хореографа – один шедевр.

Тема 5. Исполнительское искусство на рубеже XIX-XX веков.

О. Преображенская (1871-1962), М. Кшесинская (1872-1971), В. Трефилова (1875-1943), А. Ваганова (1879-1951), Ю. Седова (1880-1969), Л. Егорова (1880-1972), Е. Гельцер, В. Тихомиров и др.

III СЕМЕСТР

РАЗДЕЛ 10. Отечественный балет начала XX века

Тема 1. Творчество А. Горского и М. Фокина

А. Горский (1871-1924), артист, балетмейстер, педагог. Роль в обновлении репертуара Большого театра. Танцовщики труппы Большого театра. Е. Гельцер (1876-1962), В. Тихомиров (1875-1956), С. Федорова (1879-193), В. Коралли (1889-1972), М. Мордкин (1880-1944).

М. Фокин (1880-1942), танцовщик, педагог, балетмейстер. Обновление пластики и новые приемы выразительности. Сотрудничество с мирискусниками. Сущность реформы Фокина. Общее и различное во взглядах Фокина и Горского на реформу балетного театра. Книга Фокина «Против течения». Творческое кредо Фокина.

Тема 2. Последние выдающиеся артисты императорского балета.

А. Павлова (1881-1931), Т. Карсавина (1885-1978), В. Нижинский (1889-1950).

Тема 3. «Русские сезоны»

Деятельность С.П. Дягилева. Организация первого «Русского сезона» в Париже (1909). Содружество композиторов, хореографов, художников и артистов. Рождение труппы «Русский балет». Балеты В. и Б. Нижинских, Л. Мясина. Начало балетмейстерской славы Д. Баланчина. Историческое значение «Русских сезонов» для судьбы мирового балетного театра.

РАЗДЕЛ 11. Рождение советского балета.

Тема 1. Балетный театр во время и после Октябрьской революции. Первые годы советского балета.

Труппы Мариинского и Большого театра во время Октябрьской революции и в первые годы после нее. Проблемы сохранения балетного искусства.

Эксперименты 1920-х годов. «Молодой балет». Творчество О. Спесивцевой. Первые советские артисты балета.

Тема 2. Творчество К. Голейзовского.

К. Голейзовский (1892-1970). Эстетические взгляды в статьях о балете. Влияние творческих поисков Голейзовского на творчество советских хореографов.

Тема 3. Творчество Ф. Лопухова.

Ф. Лопухов (1886-1973), танцовщик, балетмейстер, педагог, теоретик. Лопухов – идеолог хореографического симфонизма, основоположник жанра танцсимфонии («Величие мироздания», 1923). Литературное наследие Лопухова. Ученики и последователи Лопухова (Дж. Баланчин, Ю. Григорович, И. Бельский, Г. Алексидзе). Место творческого наследия Лопухова в развитии современной хореографии.

Тема 4. Педагогическая деятельность А. Я. Вагановой.

А. Я. Ваганова (1879-1951), танцовщица, балетмейстер, педагог. Ученицы Вагановой. Суть и значение методики Вагановой.

РАЗДЕЛ 11. Эпоха драмбалета

Тема 1. Особенности жанра и причины монополизации жанра.

Тема 2. Балетмейстеры эпохи драмбалета

Творчество В. Вайнонена (1901-1964).

Р. Захаров (1907-1984), балетмейстер, педагог. Литературные сюжеты и проблемы их

воплощения в балетах Захарова. Захаров – идеолог жанра драмбалета.

Л. Лавровский (1905-1967), танцовщик, балетмейстер. «Ромео и Джульетта» - шедевр жанра драмбалета.

Тема 6. Исполнительское искусство в эпоху драмбалета 1930-50-х годов.

Балерины: М. Семенова (1908). Г. Уланова (1910-1998). Ф. Балабина (1910-1982). Т. Вечеслова (1910-1991). Н. Дудинская (1912-2003). А. Шелест (1919-1998). О. Лепешинская (1916-2008).

Танцовщики В. Чабукиани (1910-1992), К. Сергеев (1910-1992). А. Ермолаев (1910-1975). А. Мессерер (1903-1992). М. Габович (1905-1965).

Тема 7. Балетный театр в годы Великой Отечественной войны

Ленинградский балет в блокаду.

ГАТОБ им. С. М. Кирова в эвакуации в Молотове (Перми). Значение героической работы театра по сохранению репертуара, созданию новых спектаклей, пропаганде искусства в провинции. Малый оперный театр в эвакуации в Оренбурге. Работа Большого театра в эвакуации в Куйбышеве.

Ленинградское хореографическое училище в блокаду. Ленинградское хореографическое училище в эвакуации в Молотове. Рождение на базе ЛХУ нового училища – Пермского. Роль А. Вагановой и Е. Гейденрейх в организации ПХУ.

Тема 8. Балетный театр после Великой Отечественной войны.

Тема 9. Феномен творчества Л. Якобсона.

Л. Якобсон (1904-1975), танцовщик, балетмейстер. Особенности творческой манеры и выбора выразительных средств. Проблема классификации хореографии Якобсона.

РАЗДЕЛ 13. Поиски новых жанров хореографии

Тема 1. Кризис балетного искусства, его причины, пути выхода.

Тема 2. Реформа балетного театра 1960-х годов.

Лидеры реформы - Ю. Григорович и И. Бельский.

Ю. Григорович (1927), танцовщик, балетмейстер. Проблема хореографического симфонизма в сюжетных балетах Григоровича. И. Бельский (1925-1999), танцовщик, балетмейстер, педагог, теоретик. Бельский – выдающийся танцовщик, хореограф-реформатор, последовательный идеолог хореографического симфонизма.

Тема 3. Балетный театр 1960-70-х годов. Балетмейстеры «новой волны».

О. Виноградов (1937). Н. Боярчиков (1935-2020). Г. Алексидзе (1941-2008). Н. Касаткина и В. Василев.

Тема 4. Исполнительское искусство 1950-70-х годов

О. Моисеева, Н. Кургапкина, М. Плисецкая, Р. Стручкова, Н. Бессмертнова, Е. Максимова, А. Осипенко, И. Колпакова, Г. Комлева, Н. Макарова, Б. Брегвадзе, А. Макаров, Ю. Соловьев, Р. Нуреев, М. Барышников, В. Васильев, Н. Долгушин, М. Лиела.

Тема 5. Тенденции развития балетного театра в 1970-90-е годы.

Основные тенденции развития балетного театра и поиски новой образности. Балетмейстерское творчество Д. Брянцева, В. Елизарьева, И. Чернышова, М. Мурдмаа.

РАЗДЕЛ 14. Современные тенденции развития отечественного и мирового балетного театра.

Тема 1. Исполнительское искусство 1980-2000-х годов

Г. Мезенцева, А. Асылмуратова, Ж. Аюпова, У. Лопаткина, Д. Вишнева, А. Волочкова, С. Захарова, К. Заклинский, Ю. Махалина, Ф. Рузиматов, И. Зеленский, Н. Цискаридзе.

Тема 2. Авторский балетный театр - труппа п/р Б. Эйфмана.

Тема 3. Основные направления балетмейстерского, исполнительского творчества в контексте развития сценического танца в XX веке.

Тематика спектаклей. Использование возможностей современной техники в оформлении и влияние этого фактора на эстетику спектаклей. Роль музыки. Новые средства

пластической выразительности.

Новые виды танца и их взаимодействие с искусством балета.

Тема 4. Жизнь классики во времени.

Проблема сохранения классического наследия. Фиксация хореографии.

Тема 5. Профессиональное образование на современном этапе.

Новые требования к образовательному процессу. АРБ, МАХУ, училища в провинции.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для подготовки студентов к лекциям

Лекции по курсу - основные занятия, на которых систематически и последовательно излагается материал по курсу. Это групповые учебные занятия, проходящие строго по расписанию.

Задачи лекций:

- дать ученикам новые, современные, целостные, глубокие знания по дисциплине;
- научить студентов конспектированию - одному из видов самостоятельной работы;
- выработать у студентов профессиональные навыки;
- обеспечить творческую работу педагога и студентов;
- вызвать интерес и воспитать любовь к дисциплине;
- развивать творческое мышление учеников, побуждать их к самостоятельной работе.

Студент должен готовиться к очередным лекционным занятиям. После лекции студенту следует оформить конспект. Если во время занятия есть пробелы в фиксировании важных фрагментов материала, студент должен самостоятельно их восполнить. Задания педагога по чтению указанной литературы, просмотру видеозаписей и т.п. должны быть неукоснительно выполнены.

На лекцию студент должен являться без опозданий, внимательно слушать и конспектировать материал, отвечать на вопросы педагога. В свою очередь студент имеет право задавать педагогу вопросы по курсу лекций.

7.2. Методические указания к проведению практических занятий (семинаров)

Семинарское занятие - одна из форм учебно-практических занятий, подготовка к которым является самостоятельной работой студентов.

Задачи семинаров:

- развитие творческого мышления;
- освоение нового материала и закрепление пройденного;
- освоения научного языка;
- приобретение навыков использования научной литературы и других научных источников.

На семинарских занятиях могут заслушиваться и обсуждаться сообщения, доклады, рефераты, подготовленные студентами, проводиться диспуты.

Темы семинаров даются педагогом заранее, а проходит семинарское занятие под руководством педагога.

Получив задание, студент должен:

- познакомиться с рекомендованной педагогом литературой и другими источниками (архивными, видео и аудио материалами и т. д.);
- составить план своей работы;
- выделить и сформулировать проблему рассматриваемой темы;
- рассмотреть разные точки зрения по вопросу;
- определить и сформулировать собственное мнение.

Работа должна быть написана грамотно, отвечать выбранной теме. Если предполагается демонстрационный материал, он подготавливается и записывается на носителях, отвечающим возможностям техники учебной аудитории.

В процессе подготовки студент может консультироваться с педагогом.

Свое выступление студент репетирует заранее, чтобы при чтении в аудитории не превысить положенного регламента, а голос звучал громко и внятно. Все студенты внимательно слушают своего товарища, конспектируют основные положения его доклада. После окончания выступления слушатели дополняют и обсуждают сообщение, высказывают собственную точку зрения.

7.3. Методические указания по выполнению курсовых работ

Курсовая работа предусмотрена учебным планом. Темы курсовых работ разрабатываются преподавателями, утверждаются кафедрой балетоведения. Студент может предложить свою тему, которая согласовывается с педагогом-руководителем и утверждается кафедрой балетоведения.

Курсовая работа – самостоятельное, творческое, научное исследование.

В Академии русского балета им. А. Я. Вагановой разработаны отдельные Методические указания по написанию и оформлению курсовых работ.

7.4. Методические указания по подготовке к экзаменам и зачетам

Экзамен (зачет) - форма промежуточного контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.

Подготовка студента к экзамену включает в себя:

посещение лекций во время семестра;

ведение конспекта лекция во время семестра;

самостоятельную работу в течение семестра;

подготовку в дни, предшествующие зачету (экзамену) по вопросам, вынесенным на зачет (экзамен).

Источниками подготовки являются конспект лекций и литература, указанная в учебно-методическом комплексе. Студент имеет право получить консультации педагога по вопросам, вынесенным на зачет (экзамен).

После ответа на вопросы билета экзаменатор может задать дополнительные вопросы.

7.5. Планы проведения практических занятий

РАЗДЕЛ 1. Общие понятия и термины балетоведения.

Семинар. Перечень вопросов для подготовки¹:

Взаимосвязь **хореографии** с другими видами искусств.

Балет как синтетический вид искусств.

Виды танца.

РАЗДЕЛ 2. Истоки сценического танца

Семинар. Перечень вопросов для подготовки:

Какой теории происхождения танца вы придерживаетесь? Доказать свою точку зрения.

Танцевальное искусство Древнего мира.

Танцевальная культура Средневековья. Танец в народе и при дворах.

Появление бытовых видов танца.

Вклад эпохи Возрождения в рождение балетного искусства.

РАЗДЕЛ 3. Рождение балета как жанра музыкального театра.

Семинар. Перечень вопросов для подготовки:

Политические, экономические, социальные причины приоритета Франция в рождении балетного театра.

Балет с выходами. "Поставьте" свой балет такого жанра.

Комедии-балеты Ж.-Б Мольера.

Знаменитые личности (Ж. Б. Люлли, П. Бошан, Р. Фейе).

Судьба Д. Уивера и значение его творчества.

¹ Здесь и далее: вопросы являются примерными.

РАЗДЕЛ 4. Европейский балетный театр XVIII века

Семинар. Перечень вопросов для подготовки:

Особенности классицизма в балетном театре.

Творчество Ж. Ф. Рамо, Ф. Хильфердинга, Г. Анджолини.

Исполнительское искусство М. Блонди, Л. Дюпре, Ф. Прево, М. Камарго, М. Салле.

Ж.Ж. Новерр - "отец современного балета".

РАЗДЕЛ 5. Эпоха преромантизма в европейском балетном театре

Семинар. Перечень вопросов для подготовки:

Исполнительское искусство на французской балетной сцене (Г. Вестрис, М. Гардель, М. Аллар, М. Гимар, О. Вестрис, Л. Дюпор).

Значение творчества К. Блазиса.

Творчество Ж. Доберваля.

РАЗДЕЛ 6. Балет эпохи романтизма

Семинар. Перечень вопросов для подготовки:

Политические, социальные, художественные причины появления романтизма и его особенности на балетной сцене.

«Сильфида» и «Жизель» - общее и различное.

Балерины эпохи романтизма.

Особенности творчества Ж. Перро, Ж. Коралли, А. Бурнонвиля.

Постромантизм и его представители в балетном театре.

РАЗДЕЛ 7. Танцевальная культура Древней Руси

Семинар. Перечень вопросов для подготовки:

Народные истоки русского балета.

Значение Ассамблей Петра Первого для рождения светской хореографии.

РАЗДЕЛ 8. Рождение и становление русского балета

Роль иностранных педагогов, балетмейстеров и артистов в рождении и становлении русского балета.

Становление русских профессиональных балетных школ Петербурга и Москвы.

Значимые личности крепостного балета.

Деятели балета пушкинской эпохи. Ш. Дидло и его ученики.

Значение деятельности Ш. Дидло в Школе.

РАЗДЕЛ 9. Эпоха М. Петипа.

Семинар. Перечень вопросов для подготовки:

Характеристика эпохи и ее художественные направления.

Особенности творчества Петипа. Значение его творчества для современного искусства балета.

Лебединая песня Л. Иванова - балет "Лебединое озеро".

РАЗДЕЛ 10. Отечественный балет начала XX века

Исполнительское искусство.

А. Горский и М. Фокин - реформаторы балетного театра. Общее и различное во взглядах.

Творчество последних звезд Императорской сцены.

Историческое значение "Русских сезонов".

РАЗДЕЛ 11. Рождение советского балета.

Семинар. Перечень вопросов для подготовки:

Проблемы сохранения балета и их решение в годы Октябрьской революции и гражданской войны.

Значение экспериментов 1920-х годов для дальнейшего развития современного искусства.

Влияние творчества К. Голейзовского на творчество новых поколений хореографов.

Ф. Лопухов - идеолог хореографического симфонизма.

Ф. Лопухов в зеркале своих книг.

Оценка педагогической деятельности А. Я. Вагановой.

РАЗДЕЛ 12. Эпоха драмбалета

Семинар. Перечень вопросов для подготовки:

Драмбалет на исторической сцене

Достижения советского драмбалета и кризис жанра.

Выдающиеся артисты балета эпохи драмбалета.

Балетное искусство в годы Великой Отечественной войны.

Феномен творчества Л. Якобсона.

РАЗДЕЛ 13. Поиски новых жанров хореографии

Семинар. Перечень вопросов для подготовки:

Реформа балетного театра 1960-х годов.

Новаторство Ю. Григоровича и И. Бельского.

Особенности творчества хореографов "новой волны".

Новое поколение танцовщиков.

РАЗДЕЛ 14. Современные тенденции развития отечественного и мирового балетного театра.

Семинар. Перечень вопросов для подготовки:

Звезды балета на современной сцене.

Молодые хореографы и проблемы хореографии.

Вопросы сохранения классического наследия.

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

8.1. Основная литература

1. Абызова Л. Военные хроники ленинградского балета. СПб.: АРБ, 2015.
2. Абызова Л. Игорь Бельский: Симфония жизни. Второе издание, дополненное. СПб.: АРБ им. А.Я. Вагановой, 2015.
3. Абызова Л. История хореографического искусства: Отечественный балет XX – начала XXI века: учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2020.
4. Абызова Л. Мариус Петипа: Жизнь и творчество. СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2021.
5. Абызова Л. Теория и история хореографического искусства: Термины и определения: Глоссарий. Учебное пособие. – СПб.: Композитор Санкт-Петербург, 2015.
6. Актеры-легенды Петербурга. СПб., 2004.
7. Балет: энциклопедия / Гл. ред. Ю. Н. Григорович. М.: Советская энциклопедия, 1981.
8. Балетмейстер Мариус Петипа: статьи, исследования, размышления Сб. ст. Владимир, 2006.
9. Балетные либретто: Россия, 1800-1917 годы. Т. 1. Т. 2. М., 2015.
10. Балеты Петипа в Москве. М., 2018.
11. Блок Л. Классический танец. История и современность. М., 1987.
12. Гаевский В. Дом Петипа. М., 2000.
13. Гозенпуд А. Музыкальный театр в России. Л. 1959.
14. Добровольская Г. Балетмейстер Леонид Якобсон. Л., 1968.
15. Добровольская Г. Танец. Пантомима. Балет. Л., 1975.
16. Иларионов Б. Три века петербургского балета. СПб, 2008.
17. Иларионов Б. Петипа. Этюды. [Сборник]. СПб.: АРБ им. А. Я. Вагановой, 2019.
18. Красовская В. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. От истоков до сер. XVIII в. Л., 1979.

19. Красовская В. Западноевропейский балетный театр. Преромантизм. Л., 1989.
20. Красовская В. Западноевропейский балетный театр. Романтизм. М., 1996.
21. Красовская В. Западноевропейский балетный театр. Эпоха Новерра. Л., 1981.
22. Красовская В. Русский балетный театр второй половины XIX в. Л.-М., 1963.
23. Красовская В. Русский балетный театр начала XX века. Т. 1. Хореографы: Л., 1971; Т. 2. Танцовщики. Л., 1972.
24. Красовская В. Русский балетный театр от возникновения до середины XIX века. Л.-М., 1958.
25. Ленинградский балет сегодня. Сб. ст. в 2 т. Л.-М., 1967-68.
26. Лопухов Ф. Хореографические откровения. М., 1972.
27. Лопухов Ф. Шестьдесят лет в балете. М., 1966.
28. Новерр Ж.-Ж. Письма о танце. М., 1927; Л.-М., 1965.
29. Петипа М. Материалы, воспоминания, статьи. Л., 1971.
30. Пожарская М. Русское театральное-декорационное искусство конца XIX – начала XX века. М., 1970.
31. Русский балет. М. 1997.
32. Слонимский Ю. Драматургия балетного театра XIX в. М., 1977.
33. Советский балетный театр. М., 1976.
34. Соллертинский И. Романтизм. М., 1962.
35. Суриц Е. Хореографическое искусство 1920-х годов. М., 1979.

8.2 Дополнительная литература

1. Абызова Л. Игорь Зеленский – последний герой Мариинки? Балет. 2004. № 6.
2. Абызова Л. Портрет Ульяны Лопаткиной в возрасте 30 лет на фоне Петербурга. Вестник Золотой книги Санкт-Петербурга. 2004. № 5.
3. Абызова Л. Ульяна Лопаткина / Звезды петербургской сцены. М. 2003.
4. Абызова Л. Ульяна Лопаткина: душа танца или танец души? Балет. 2004. №2.
5. Абызова Л. Ульяна Лопаткина: Мираж Петрополя / Актеры-легенды Петербурга. СПб., 2004.
6. Агриппина Ваганова: от «царицы вариаций» до профессора хореографии. СПб., 2014.
7. Айседора: Гастроли в России. Сб. статей. М., 1992.
8. Алексей Ермолаев. Сб. ст. М., 1974.
9. Алексидзе Г. Балет в меняющемся мире. СПб, 2009.
10. Аловерт Н. Михаил Барышников: Я выбрал свою судьбу. М., 2005.
11. Армашевская К., Н. Вайнонен. Балетмейстер Вайнонен. М., 1971.
12. Балетмейстер А. А. Горский. Материалы. Воспоминания. Статьи. СПб., 2000.
13. Белова Е. Хореографические фантазии Дмитрия Брянцева. М., 1997.
14. Вазем Е. О. Записки балерины Санкт-Петербургского Большого театра. 1867-1884 / Под ред. и с пред. Н. А. Шувалова. Л., М.: Искусство, 1937.
15. Вальберх И. Из архива балетмейстера М.-Л. 1948.
16. Ванслов В, Балеты Григоровича и проблемы хореографии. М., 1971.
17. Ванслов В. В. «Спящая красавица» Чайковского и новый спектакль Большого театра / Сов. музыка. 1973. № 10. С. 38–45.
18. Ванслов В. В. Балет в ряду других искусств / Музыка и хореография современного балета. Сб. ст. Вып. 2. Л.: Музыка, 1977. С. 5–32.
19. Ванслов В. В. Балет и симфония / Сов. музыка. 1962. № 2. С. 62–66.
20. Ванслов В. В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. Второе изд. М.: Искусство, 1971.
21. Ванслов В. В. Верность традиции и новаторство // Сов. балет. 1984. № 6. С. 6-12.

22. Ванслов В. В. Лучший балет Глазунова / Раймонда. А. Глазунов [Буклет]. Балет в 3-х действиях. Либретто Л. Пашковой и М. Петипа в редакции Ю. Григоровича. М.: ГАБТ России, 1997.
23. Ванслов В. В. Статьи о балете. Музыкально-эстетические проблемы балета. Л.: Музыка, 1980. – 192 с.
24. Ванслов В. В. Хореография и образ / Сов. балет. 1983. №1. С. 8–13.
25. Вацлав Нижинский. Легенды русского балета. СПб., 2008.
26. Волинский А. Книга ликований. М., 1992.
27. Вспоминая вновь... Сб. ст. СПб., 2004.
28. Гаевский В. Дивертисмент. М., 1981.
29. Глушковский А. Воспоминания балетмейстера. Л.-М., 1940.
30. Голейзовский К. Жизнь и творчество. М., 1984.
31. Григорьев С. Балет Дягилева. М., 1993.
32. Давлекамова С. Галина Уланова: Я не хотела танцевать. М., 2005.
33. Демидов А. «Лебединое озеро». М., 1985.
34. Добровольская Г. «Щелкунчик». СПб., 1996.
35. Добровольская Г. Балетмейстер Леонид Яacobсон. М., 1968.
36. Добровольская Г. Михаил Фокин. Русский период. СПб., 2004.
37. Добровольская Г. Танец. Пантомима. Балет. Л.: Искусство, 1975. – 123 с.
38. Добровольская Г. Федор Лопухов. Л., 1976.
39. Дункан А. Моя жизнь. Р-Д., 1998.
40. Захаров Р. Искусство балетмейстера. М., 1954.
41. Зозулина Н. Алла Осипенко. – Л., 1987.
42. Зозулина Н. Зов Терпсихоры. Статьи о балете. СПб.: АРБ им. А. Я. Вагановой, 2019. – 390 с.
43. Иванова С. Марина Семенова. М., 1965.
44. Илларионов Б. Диана Вишнева. Балет. 2001. № 1.
45. Илларионов Б., Майнице В. Профессиональное балетное образование в России: петербургская и московская традиции / История художественного образования в России. Вып. I-II. СПб, 2007.
46. Ильичева М. Аскольд Макаров. Л., 1984.
47. Ильичева М. Ирина Колпакова. Л., 1986.
48. Карп П. Балет и драма. Л., 1980.
49. Карп П. О балете. М., 1967.
50. Карсавина Т. Театральная улица. Л., 1971.
51. Классики хореографии. Сборник статей. Л., 1937.
52. Константин Сергеев. Сб. ст. М., 1978.
53. Константинова Н. «Спящая красавица». М., 1990.
54. Королева Э. Ранние формы танца. Кишинев, 1977.
55. Красовская В. Агриппина Яковлевна Ваганова. Л., 1989.
56. Красовская В. Анна Павлова. Л.-М., 1964.
57. Красовская В. Балет сквозь литературу. СПб., 2005.
58. Красовская В. Вахтанг Чабукиани. Л.-М., 1960.
59. Красовская В. Нижинский. Л., 1974.
60. Красовская В. Никита Долгушин. Л., 1985.
61. Красовская В. Профили танца. СПб., 1999.
62. Красовская В. Статьи о балете. Л., 1967.
63. Кузовлева Т. Хореографические странствия Николая Боярчикова. – СПб., 2005.
64. Кшесинская М. Воспоминания. М., 1992.
65. Лавровский Л. Документы, статьи, письма. М., 1983.
66. Левинсон А. Мастера балета. СПб., 1914.
67. Ленинградский балет 1960-1970-х годов. Сб. статей. – СПб., 2008.

68. Лиєпа М. Вчєра и сєгодня в балєтє. М., 1986.
69. Лифарь С. Дягилєв и с Дягилєвым. М., 1999.
70. Лифарь С. Мємуары Икара. М., 1995.
71. Лопухов Ф. В глубь хореографии. М. 2003.
72. Лопухов Ф. Пути балєтмєйстєра. Берлин, 1925.
73. Лукиан. О пляскє. Т. 2. М.-Л., 1935.
74. Львов-Анохин Б. Галина Уланова. М., 1984.
75. Максимова Е. Мадам «нет». М., 2003.
76. Мєссєрєр А. Танєц. Мысль. Врємя. М., 1979.
77. Михаил Габович. Сб. ст. М., 1977.
78. Михайлов М. Жизнь в балєтє. Л.-М., 1966.
79. Михайлов М. Молодые годы лєнинградского балєта. Л., 1978.
80. Нижинская Б. Ранние воспоминания. М., 1999.
81. Нижинский В. Днєвник. М., 1995.
82. Николай Цискаридзе. Мгновєния... М., 2007.
83. Ольга Спєсивцєва. Лєгєнды русского балєта. Спб., 2009.
84. Петєрбургский балєт. Три вєка: хроника. Том I. XVIII / Сост. Н. Н. Зозулина. Спб.: Академия русского балєта им. А. Я. Вагановой, 2014. – 288 с.
85. Петєрбургский балєт. Три вєка: хроника. Том II. 1801–1850 / Сост. И. А. Боглачєва. Спб.: Академия русского балєта им. А. Я. Вагановой, 2014. – 354 с.
86. Петєрбургский балєт. Три вєка: хроника. Том III. 1851–1900 / Сост. И. А. Боглачєва. Спб.: Академия русского балєта им. А. Я. Вагановой, 2015. – 432 с.
87. Петєрбургский балєт. Три вєка: хроника. Том IV. 1901–1950 / Сост. Н. Н. Зозулина, В. М. Миронова. Спб.: Академия русского балєта им. А. Я. Вагановой, 2015. – 544 с.
88. Петєрбургский балєт. Три вєка: хроника. Том V. 1951–1975 / Сост. Н. Н. Зозулина, В. М. Миронова. Спб.: Академия русского балєта им. А. Я. Вагановой, 2016. – 433 с.
89. Петєрбургский балєт. Три вєка: хроника. Том VI. 1976–2000 / Сост. Н. Н. Зозулина, В. М. Миронова. Спб.: Академия русского балєта им. А. Я. Вагановой, 2017. – 520 с.
90. Петєрбургский балєт: Рубєж тысячєлєтий. Спб, 2004.
91. Пєтипа М. Мємуары. Спб., 1996.
92. Пєтр Гусєв – Рыцарь балєта. Сб. ст. Спб., 2006.
93. Пєтров О. Русская балєтная критика второй половины XIX в. Екатеринбург, 1995.
94. Пєтров О. Русская балєтная критика конца XVIII первой пол. XIX в. М., 1982.
95. Плєщєєв А. Наш балєт (1673-1899). Спб., 1899.
96. Рославлєва Н. Майя Плисецкая. М., 1968.
97. Свєтлов В. Соврєменный балєт. Спб., 1911.
98. Сєргєй Дягилєв и русское искусство. В 2-х т. М., 1982.
99. Слонимский Ю. В чєсть танца. М., 1968.
100. Слонимский Ю. Мастєра балєта. Л., 1937.
101. Слонимский Ю. П.И. Чайковский и балєтный театр єго врємени. М., 1956.
102. Слонимский Ю. Чудєсное было рядом с нами. Л., 1984.
103. Ступников И. Фарух Рузиматов / Звєзды пєтєрбургской сцєны. М., 2003.
104. Тихонова Н. Дєвушка в синєм. М., 1992.
105. Фокин М. Против тєчєния. Л., 1981.
106. Фридеричиа А. Бурнонвиль. М., 1983.
107. Худєков С. История танцєв. В 4 т. Спб-Пг., 1913-1917.
108. Чєрнова Н. От Гєльцєр до Улановой. М., 1979.
109. Чистьякова В. В мирє танца. Бєсєды о балєтє. Л.-М., 1964.

110. Эльяш Н. Пушкин и балетный театр. М., 1971.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Интернет-энциклопедия «Википедия» <http://ru.wikipedia.org/wiki/>

Электронная версия изданий АРБ им. А. Я. Вагановой («Вестник АРБ им. А. Я. Вагановой» и др.) <https://vaganov.elpub.ru/>

Портал «Гуманитарное образование» <http://www.humanities.edu.ru>

Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru>

Электронные каталоги Российской национальной библиотеки, СПб <http://www.nlr.ru/>

Список литературы на русском языке за 1861-1975 гг. БАЛЕТНЫЙ ТЕАТР. <http://www.nlr.ru/res/list/teatrspb/teatr5.htm>

Электронные ресурсы Театральной библиотеки <http://sptl.spb.ru/eresources/>

9.2. Электронные библиотечные системы

В библиотеке Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой открыт доступ к бесплатному контенту электронных библиотечных систем (ЭБС) издательства «Лань» и «Университетская библиотека online».

ЭБС «Лань». Работать с ресурсом можно с любого компьютера библиотеки Академии без предварительной регистрации или из любой точки мира, где есть доступ к сети "Интернет", предварительно зарегистрировав свой личный кабинет, находясь внутри сети Академии.

В личном кабинете пользователя доступны следующие возможности:

- виртуальная книжная полка;
- заметки к книгам;
- создание закладок в книге (с комментариями к ним);
- цитирование текстовых фрагментов;
- конспектирование;
- удаленный доступ.

Данная ЭБС — это ресурс, включающий в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. Издательство «Лань» выпускает большое количество книг по теме «Балет, танец, хореография».

ЭБС «Университетская библиотека online»

Учащиеся Академии могут заходить на сайт библиотеки и пользоваться всеми материалами, кроме отдельных издательских коллекций, в режиме страничного просмотра. Доступ к материалам откроется после авторизации на сайте под логином и паролем.

Работать с ресурсом можно с любого компьютера библиотеки Академии или из любой точки мира, где есть доступ к сети «Интернет», предварительно зарегистрировав свой личный кабинет на сайте "Университетская библиотека online", находясь внутри сети Академии.

10. Технические и программные средства обеспечения дисциплины

Перечень спектаклей петербургских трупп для самостоятельного просмотра во время обучения

Мариинский театр

- Анна Каренина. Р. Щедрин. Хореография А. Ратманского.

- Балеты Дж. Баланчина
- Бахчисарайский фонтан. Б. Асафьева. Хор. Р. Захарова.
- Баядерка. Л. Минкус. Хор. М. Петипа.
- Дон Кихот. Л. Минкус. Хор. А. Горского, М. Петипа.
- Жизель. А. Адан. Хор. Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Петипа.
- Конек-Горбунок. Р. Щедрин. Хор. А. Ратманский.
- Корсар. А. Адан. Ред. П. Гусева.
- Лебединое озеро. П. Чайковский. Хореография М. Петипа и Л. Иванова.
- Легенда о любви. Музыка А. Меликова. Хореография Ю. Григоровича.
- Ленинградская симфония. На музыку Д. Шостаковича. Хореография

И. Бельского

- Маргарита и Арман. На музыку Ф. Листа. Хореография Э. Аштона
- Парк. На музыку В. А. Моцарта. Хореография А. Прельжокажа
- Пробуждение Флоры. Р. Дриго. Хореография М. Петипа и Л. Иванова.
- Раймонда. А. Глазунов. Хореография М. Петипа.
- Ромео и Джульетта. С. Прокофьев. Хореография Л. Лавровского
- Спартак. А. Хачатурян. Хореография Л. Якобсона
- Спящая красавица. Музыка П. Чайковского. Хореография М. Петипа.
- Ундина. Ц. Пуни. Хореография П. Лакотта.
- Шурале. Ф. Яруллин. Хореография Л. Якобсона
- Щелкунчик. Музыка П. Чайковского. Хореография В. Вайнонена. АРБ.
- Премьеры сезона

Михайловский театр

- Nunc Dimittis. Музыка А. Пярта, Д. Азагра. Хореография Н. Дуато
- Баядерка. Л. Минкус. Хореография М. Петипа
- Без слов. Музыка Ф. Шуберта. Хореография Начо Дуато
- В лесу (Na Floresta). Музыка Э. Вила-Лобоса, В. Тисо. Хореограф Н. Дуато.
- Дон Кихот. Л. Минкус. Хореография А. Горский, М. Петипа.
- Дуэнде. Музыка К. Дебюсси. Хореография Н. Дуато
- Жизель, или Виллисы. А. адан. Хореография Ж. Коралли, Ж. перро в ред. Н.

Долгушина.

- Корсар. Музыка: А. Адан, Ц. Пуни, Л. Делиб и др. Хореография: М. Петипа, П. Гусев. Редакция: Ф. Рузиматов.

- Лауренсия. Музыка: А. Крейн. Хореография: В. Чабукиани в редакции М. Мессерера.

- Лебединое озеро. Музыка: П. Чайковский. Хореография: М. Петипа, Л. Иванов, А. Горский, А. Мессерер в редакции М. Мессерера.

- Многогранность. Формы тишины и пустоты. Музыка И.С. Баха. Хореография Н. Дуато

- Невидимое (Invisible). Музыка А. Пануфника. Хореограф Н. Дуато

- Пламя Парижа. Б. Асафьев. Хореография В. Вайнонена

- Прелюдия. Музыка Г. Генделя, Л. ван Бетховена, Б. Бриттена. Хореография Н.

Дуато

- Привал кавалерии. И. Армсгеймер. Хореография М. Петипа.

- Раймонда. А. Глазунов. Хореография М. Петипа.

- Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. Хореография Н. Дуато

- Сильфида. Х. Левенскольд. Хореография А. Бурнонвиля.

- Спящая красавица. Петр Ильич Чайковский. Хореография Н. Дуато

- Щелкунчик. Петр Ильич Чайковский. Хореография Н. Дуато.

- Премьеры сезона

Театр балета Б. Эйфмана

Спектакли сезона на петербургской сцене.

Санкт-Петербургский Государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона

Спектакли сезона на петербургской сцене.

Перечень видеоматериалов (из фондов видеокабинета АРБ им. А. Я. Вагановой)

- 18 век. Из серии «Русский балет». Телепередача. 1964. Вед. Н. Кургапкина, О. Соколов (Скоморохи. Ассамблеи. «Новый Вертер»)
- Антоний и Клеопатра. Ленинградское телевидение, 1977. **Композитор** Э. Лазарев. **Хореограф** И. Чернышев. **В ролях:** А. Осипенко, Д. Марковский.
- Аполлон. И. Стравинский. Хореограф Д. Баланчин. Любая запись АБТ или Мариинского театра.
- Барышников М. Дон-Кихот. АВТ, 1983.
- Барышня и хулиган. Д. Шостакович. Хореограф К. Боярский. Любая запись.
- Баядерка. Л. Минкус. Хореография М. Петипа. ГАТОБ им. Кирова. 1978. В ролях: Г. Комлева, Т. Терехова, Р. Абдыев, Г. Селюцкий.
- Баядерка. Л. Минкус. Хореография М. Петипа. Мариинский театр. 1992. В ролях: А. Асылмуратова, Т. Терехова, К. Заклинский.
- Баядерка. Л. Минкус. Хореография М. Петипа. Мариинский театр. 2004. У. Лопаткина, В. Терешкина, Д. Корсунцев.
- Гаянэ. А. Хачатурян. Хореограф Н. Анисимова. Фрагмент. Мариинский театр. 2001. Исп.: А. Корсаков, П. Рассадина, И. Баймуратов.
- Гран па в белую ночь. Ленфильм 1989. **Режиссер:** О. Виноградов, Ю. Серов. **В ролях:** М. Бежар, О. Виноградов. Балет Кировского театра и труппа балета 20-века М.Бежара. Солисты: А.Асылмуратова, Т.Арискина, К.Гданек, Е.Максимова, Г.Мезенцева, Т.Терехова, О.Ченчикова, П.Шарль, Э.Алиев, В.Васильев, Р.Баш, Э.Вю-Ан, М.Гаскар, Э.Дирман, Х.Донн, Е.Нефф, Ф.Рузиматов.
- Долгушин. Телефильм. ТРК «Петербург». 2009.
- Дон Кихот. Л. Минкус. Хореография М. Петипа, А. Горского. Мариинский театр. 1997. В гл. партиях А. Асылмуратова, Е. Иванченко.
- Дон Кихот. Л. Минкус. Хореография М. Петипа, А. Горского. Мариинский театр. 1997. В гл. партиях Д. Вишнева, Ф. Рузиматов
- Дудинская. Телефильм. ТРК «Петербург». 2008.
- Жар-птица. Телефильм. 1977. Композитор И. Стравинский. Хореограф Б. Эйфман. В гл партиях Г. Комлева, В. Бударин.
- Жизель. А. Адан. Ж. Перро, Ж. Коралли, М. Петипа. ГАБТ. В гл. партиях Г. Уланова, Н. Фадеечев.
- Жизель. А. Адан. Хореография Ж. Перро, Ж. Коралли, М. Петипа. ГАТОБ им. Кирова. 1983. В гл. партиях Г. Мезенцева, К. Заклинский, Т. Терехова.
- Каменный цветок. С. Прокофьев. Хореограф Ю. Григорович. Мариинский театр.
- Конек-Горбунок. Р.Щедрин. Хореограф И. Бельский. МАЛЕГОТ, 1999.
- Константин Сергеев. Страницы хореографии. Телефильм. 1976.
- Лебединое озеро. П. Чайковский. Хореографы М. Петипа, Л. Иванов. ГАБТ. 1957. В гл. партиях М. Плисецкая, Н. Фадеечев.
- Легенда о любви. А. Мелихов. Хореограф Ю. Григорович.
- Легенда: Рудольф Нуреев. Телефильм. ТРК «Петербург». 2008.

- Ленинградская симфония. Лентелефильм. Композитор Д. Шостакович. Хореограф И. Бельский. В гл. партиях Г. Комлева, И. Петров.
- Неаполь. Датский королевский балет. 1986. Реж. Кирстен Ралов. В гл. партиях Linda Hidberg, Arne Villumsen.
- Петипа. Телефильм. 1964.
- Привал кавалерии. И. Армсгеймер. Хор. М. Петипа. 1981. МАЛЕГОТ.
- Раймонда. А. Глазунов. Хореография М. Петипа. 1980 Редакция К. Сергеева. Худ. С. Вирсаладзе. ГАТОБ им. Кирова. В гл. партиях И. Колпакова, С. Бережной, Г. Селюцкий.
- Романтический балет. Из серии «Искусство русского балета». Телефильм. 1965. Вед. Т. Пилецкая. Б\м. К. Сергеев.
- Ромео и Джульетта. С. Прокофьев. Хореограф Л. Лавровский. Мариинский театр. 1998.
- Сильфида. Х. Левенскольд. Хореограф А. Бурнонвиль. Датский королевский балет. В гл. партиях Lis Jeppesen, Nikolai Hubbe, Мэдж – Sorella Englund
- Спящая красавица. П. Чайковский. Хореография М. Петипа. Ленфильм. 1964. В гл. партиях А. Сизова, Ю. Соловьев, Н. Дудинская, Н. Макарова
- Тщетная предосторожность. Л. Герольд. Реконструкция Ivo Cramer по Добервалю. 1989. Ballet de Nantes.
- Тщетная предосторожность. Л. Герольд. Хореограф О. Виноградов. Мариинский театр.
- Умиравший лебедь. К. Сен-Санс. Хореограф М. Фокин. Большой театр. 1956. Исп. Г. Уланова.
- Урок Вагановой. Учебно-методич. Фильм. АРБ им. Вагановой. 2004.
- Шурале. (Лесная сказка). Ф. Яруллин. Фильм. Хор. Л. Якобсон. В гл. партиях Т. Терехова, В. Бударин, Н. Остальцов.
- Эсмеральда. Ц. Пуни. Хореография Ж. Перро, М. Петипа. Лентелефильм. 1994. МАЛЕГОТ. В гл. партиях Э. Хабибуллина, К. Мясников.

11. Материально-техническое обеспечение для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet*-ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК
- Экран.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра философии, истории и теории искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Психология искусства»

наименование дисциплины

50.04.04 Теория и история искусств

код и направление подготовки

Арт-проектирование и продюсирование

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2022

Рабочая программа дисциплины «Психология искусства» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки высшего образования 50.04.04 Теория и история искусств. Квалификация выпускника – магистр.

Составитель рабочей программы – Олег Эрнестович Душин, доктор философских наук, профессор кафедры философии, истории и теории искусства Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Психология искусства» рассмотрена и принята на заседании кафедры философии, истории и теории искусства 31 августа 2021 года (протокол № 1)

Зав. кафедрой: _____ /О.И. Тарасова/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

- формирование у студентов системы знаний об основных теориях и понятиях психологии искусства;
- экспликация общего понимания развития психологической мысли в перспективе проблем художественного творчества, становления личности автора, восприятия искусства.

Задачи освоения дисциплины:

- подготовка специалистов, способных самостоятельно анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного общения и сотрудничества;
- развитие умений анализировать художественные достоинства произведения в социально-культурном и историческом контекстах, выявлять архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенностей выполнения) и проводить сравнительный анализ различных интерпретаций;
- формирование навыков применения теоретических и исторических знаний в профессиональной деятельности, понимания произведений искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Психология искусства» относится к профессиональным образовательным программам (М.1.Б.4). Она органично связана с освоением студентами таких дисциплин, как «Современные проблемы науки и искусства», «История эстетических учений» и других гуманитарных наук.

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих общекультурных и профессиональных компетенций:

<p>ОПК-3. Способен использовать знания, умения и навыки в проведении научно-исследовательской работы; сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий, работы с научной литературой</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none">• основные теории и ключевые понятия психологии искусства;• общее содержание концепций и интерпретаций искусства известных российских и зарубежных ученых-психологов, <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none">• различать основные подходы и научные теории, сложившиеся в процессе развития психологии искусства;• выявлять и объяснять базовую проблематику психологических интерпретаций художественного творчества, деятельности художника, восприятия его творений. <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none">• соответствующей научной терминологией в области психологии искусства;• пониманием основных психологических теорий и концепций творческой деятельности
--	--

	художника и развития искусства;
ПК-4. Способен анализировать художественные достоинства произведения в социально-культурном и историческом контекстах, выявлять архитектонику произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенностей выполнения) и проводить сравнительный анализ различных интерпретаций	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> особенности понимания проблем художественного творчества, развития личности автора, восприятия произведений искусства в различных научных школах психологии. <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> использовать полученные по психологии искусства теоретические знания в рамках учебной и профессиональной деятельности. <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> навыками анализа произведений искусства в связи с соответствующими психологическими подходами.

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий)

1 курс, 2 семестр

Виды учебной работы	Всего: час/зач. ед.
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	41/1,5
В том числе:	
Лекции	18
Практические занятия	18
Текущий контроль	1
Контрольные работы	1
Текущие консультации	1
Консультации к аттестации	2

2 курс, 3 семестр

Виды учебной работы	Всего: час/зач. ед.
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	43/1,5
В том числе:	
Лекции	18
Практические занятия	18
Текущий контроль	1
Контрольные работы	1
Текущие консультации	1
Консультации к аттестации	2
Вид аттестации - <i>экзамен</i>	2

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий

1 курс, 2 семестр

№	Разделы и темы	Лекции	Практические	Всего
---	----------------	--------	--------------	-------

			занятия	
1	Психология искусства как наука. Введение	2	2	4
2	Эстетика как психологическая дисциплина	2	2	4
3	Психоаналитическая теория З. Фрейда	2	2	4
4	Психоанализ искусства З. Фрейда	2	2	4
5	Теория «коллективного бессознательного» К.Г. Юнга	2	2	4
6	К.Г. Юнг о художественном творчестве	2	2	4
7	Д. Дьюи: «Искусство как опыт»	2	2	4
8	Психология искусства Р. Арнхейма	2	2	4
9	Структурный психоанализ Ж. Лакана	2	2	4

2 курс, 3 семестр

№	Разделы и темы	Лекции	Практические занятия	Всего
10	Н.А. Бердяев о «смысле творчества».	2	2	4
11	Психоаналитические исследования русской литературы Н.Е. Осипова	2	2	4
12	Психоанализ художественного творчества И.Д. Ермакова	2	2	4
13	А.М. Халецкий: «Анализ восприятия художественного творчества»	2	2	4
14	«Психология искусства» Л.С. Выготского.	2	2	4
15	С.Л. Рубинштейн о воображении и творчестве	2	2	4
16	А.Н. Леонтьев о проблемах психологии искусства	2	2	4
17	Б.Г. Ананьев о задачах психологии искусства	2	2	4
18	«Психология творчества» Я.А. Пономарева	2	2	4

6. Краткое содержание дисциплины

1 курс, 2 семестр

Тема 1: Психология искусства как наука. Введение.

Психология искусства как раздел психологии. «Психологическая эстетика». Искусство и бессознательное. Искусство и фантазия. Психология художественного творчества. Проблемы восприятий произведений искусства. «Символическое» и «воображаемое» в искусстве.

Тема 2: Эстетика как психологическая дисциплина.

Эстетика как «психологическая дисциплина»: Теодор Липпс (1851–1914). Концепция «бессознательного» в психологии Т. Липпса. «Эстетика» Т. Липпса. Теория «эмпатии» (*Einfühlung*).

Иоганнес Фолькельт (1848–1930) как критик философии И. Канта. Понятие «транс-субъективности». И. Фолькельт о «современных вопросах эстетики».

Тема 3: Психоаналитическая теория З. Фрейда.

«Классическая и неклассическая форма рациональности». К. Маркс, Ф. Ницше, З. Фрейд о новой концепции человека. Внерациональные основания человеческого разума: «классовый интерес», «воля к власти», «бессознательное».

Психоанализ Зигмунда Фрейд (1856–1939): «Я и Оно». Сознание и бессознательное. Разум индивида между Сверх-Я и Оно.

Тема 4: Психоанализ искусства З. Фрейда.

Зигмунд Фрейд и искусство: его личные предпочтения и оценки. Искусство и фантазирование. Психоаналитические исследования искусства и литературы. З. Фрейд о Леонардо да Винчи, Микеланджело, Ф.М. Достоевском; об остроумии, юморе, скорби, меланхолии.

Тема 5: Психология «коллективного бессознательного» К.Г. Юнга.

Концепция «коллективного бессознательного» в аналитической психологии Карла Густава Юнга (1875–1961). К.Г. Юнг и З. Фрейд: история взаимоотношений. Личное и трансличное (коллективное) бессознательное в теории К.Г. Юнга. «Архетипы коллективного бессознательного».

Тема 6: К.Г. Юнг о художественном творчестве.

К.Г. Юнг о поэтико-художественном творчестве. Личность художника как «персона» (личина, маска, «социальная кожа») и как «самость» (das Selbst). Понятие «автономного комплекса». Творчество как процесс «бессознательного одухотворения архетипа». К.Г. Юнг о поэзии и литературе.

Тема 7: Д. Дьюи: «Искусство как опыт».

Социально-философские взгляды Джона Дьюи (1859–1952). Прагматизм. Идея «социальной реконструкции». Концепция «эстетического опыта» Д. Дьюи. Натуралистические истоки эстетической теории Д. Дьюи. «Искусство как опыт». Теория инструментализма. Продукт и произведение искусства. Культура и значение искусства.

Тема 8: Психология искусства Р. Арнхейма.

Искусство и проблемы художественного восприятия в гештальтпсихологии Рудольфа Арнхейма (1904–2007). «Стиль как проблема гештальта». «Кино как искусство». «Искусство как терапия».

Тема 9: Структурный психоанализ Ж. Лакана.

Воображаемое – символическое – реальное в структурном психоанализе Жака Мари Эмиля Лакана (1901–1981). Ж. Лакан о функциях и поле языка и речи в психоанализе. Лакан и структурализм. Лакан и Фрейд.

2 курс, 3 семестр

Тема 10: Н.А. Бердяев о «смысле творчества».

Проблемы существования и назначения человека в персонализме Николая Александровича Бердяева (1874–1948). Н.А. Бердяев о «смысле творчества». Н.А. Бердяев об «объективации» в современной культуре.

Тема 11: Психоаналитические исследования русской литературы Н.Е. Осипова.

Николай Евграфович Осипов (1877–1934): вехи жизни и основные этапы научной деятельности. Н.Е. Осипов и З. Фрейд. Психоаналитические исследования Н.Е. Осипова русских писателей (Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского) и героев их произведений.

Тема 12. Психоанализ художественного творчества И.Д. Ермакова.

Иван Дмитриевич Ермаков (1875–1942) – психиатр, психолог, художник, литературовед. Его судьба и дело. Психоанализ русской литературы И.Д. Ермакова: психология творчества А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского.

Тема 13: А.М. Халецкий: «Анализ восприятия художественного творчества».

Абрам Миронович Халецкий (1899–1974): жизнь и деятельность ученого. «Психоанализ и марксизм». Психоанализ художественного творчества: патографии Тараса Шевченко и Осипа Дымова. А.М. Халецкий об «анализе восприятия художественного творчества».

Тема 14: «Психология искусства» Л.С. Выготского.

«Культурно-историческая психология» Льва Семеновича Выготского (1896–1934). «Мышление и речь». Л.С. Выготский об эстетической реакции. «Психология искусства». Искусство и психоанализ. Искусство как познание. Искусство как прием. Искусство как катарсис. Искусство и жизнь. Анализ художественной литературы. Л.С. Выготский о психологии творчества.

Тема 15: С.Л. Рубинштейн о воображении и творчестве.

Сергей Леонидович Рубинштейн (1889–1960): основные этапы жизни и научной деятельности. «Проблемы психологии в трудах Карла Маркса». «Принцип творческой самостоятельности». «Основы общей психологии». Воображение и творчество. Эмоции и переживания личности. Труд художника. Игра.

Тема 16: А.Н. Леонтьев о проблемах психологии искусства.

Алексей Николаевич Леонтьев (1903–1979) как ученый. Теория деятельности. Потребности, мотивы и эмоции. А.Н. Леонтьев о Л.С. Выготском. А.Н. Леонтьев о некоторых проблемах психологии искусства.

Тема 17: Б.Г. Ананьев о задачах психологии искусства.

Борис Герасимович Ананьев (1907–1972) и его научная деятельность. «Человек как предмет познания». Человек как личность, субъект деятельности, индивидуальность. Б.Г. Ананьев о задачах психологии искусства.

Тема 18: «Психология творчества» Я.А. Пономарева

«Психология творчества» Якова Александровича Пономарева (1920-1997). Природа творчества. Предмет и методы психологии творчества. Психологический механизм творчества. Качества творческой личности и творческие способности.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- выработку способностей понимания оригинальных, научно-исследовательских текстов и учебных пособий по психологии искусства;
- формирование навыков критического мышления, способностей самостоятельной оценки проблематики и понимания категорий по психологии искусства;
- развитие умений «прислушиваться» к мнению оппонентов, навыков ведения диалога и анализа противоположных по отношению к собственной точке зрения позиций.

Для решения данных задач студентам предлагаются к изучению сочинения классических и современных авторов, научно-исследовательские работы и учебные пособия. Результаты анализа текстов планируется обсуждать на соответствующих практических занятиях. Студенты будут выполнять специальные контрольные задания по текстам статей с представлением конспекта.

7.2. Планы проведения практических занятий

Тема 1: Психология искусства как наука. Введение.

4. Психология искусства как раздел психологии.

5. Психология художественного творчества.

6. Проблемы психологии артистической деятельности.

Литература:

Рягузова Е.В. Психология искусства: теоретические и прикладные проблемы. Учебное пособие. Саратов, 2016.

Семенов В.Е. Психология искусства: исследовательские подходы // Вестник Восточно-Сибирской открытой академии. 2012. № 2. С. 57–64.

Вильсон Г. Психология артистической деятельности: Таланты и поклонники / пер. с англ. / М.: Когито-Центр, 2001.

Тема 2: Эстетика как психологическая дисциплина.

1. «Психологическая эстетика»: представители, понятия, подходы.
2. Ключевые принципы «Эстетики» Теодора Липпса.
3. Иоганнес Фолькельт о «современных вопросах эстетики».

Литература:

Липов А.Н. Проблемы искусства в западной психологической эстетике конца XIX начала XX вв. (аннотированный реферат зарубежных исследований) // *Эстетика: Вчера. Сегодня. Всегда...* Психологическая наука в России XX столетия: проблемы теории и истории. Под ред. *А.В. Брушлинского*. М.: Институт психологии РАН, 1997. С. 197–220.

Липпс Т. Эстетика / Пер. С. Ильина. М.: Территория будущего, 2006.

Фолькельт И. Современные вопросы эстетики. СПб., 1900.

Тема 3: Психоаналитическая теория З. Фрейда.

- 1 Психоанализ: основные понятия, теория и методология.
- 2 Психоанализ Зигмунда Фрейда: «Я и Оно».

Литература:

Лейбин В.М. Психоанализ: Учебное пособие. 2-е изд. СПб.: Питер, 2008 (Части 1 и 2).

Фрейд З. «Я» и «Оно» // *Фрейд З.* «Я» и «Оно». Труды разных лет. Кн. 1. Тбилиси: Мерани, 1991. С. 351–392.

Тема 4: Психоанализ искусства З. Фрейда.

- 1 Психоанализ искусства З. Фрейда: общие основания.
- 2 З. Фрейд. «Художник и фантазирование».
- 3 Психоаналитические исследования искусства и литературы З. Фрейда.
- 4 З. Фрейд об остроумии, юморе, скорби и меланхолии.

Литература:

Лейбин В.М. Психоанализ: Учебное пособие. 2-е изд. СПб.: Питер, 2008 (Часть 4, Глава 19).

Фрейд З. Художник и фантазирование. М.: Республика, 1995.

Додельцев Р.Ф. Проблема искусства в мировоззрении Зигмунда Фрейда // О современной буржуазной эстетике. Сборник статей. Выпуск 3. М.: Искусство, 1972. С. 61–109.

Тема 5: Теория «коллективного бессознательного» К.Г. Юнга.

- 1 З. Фрейд и К.Г. Юнг: к истории взаимоотношений.
- 2 Личное и коллективное бессознательное в аналитической психологии К.Г. Юнга.
- 3 Архетипы коллективного бессознательного.

Литература:

Лейбин В.М. Зигмунд Фрейд и Карл Густав Юнг. М.: Издательство АСТ, 2019.

Юнг К.Г. Психология бессознательного. М.: «Когито-Центр», 2010 (глава I, С. 78–95; 107–132).

Тема 6: К.Г. Юнг о художественном творчестве.

1. К.Г. Юнг: «Об отношении аналитической психологии к поэзии».
2. К.Г. Юнг о художественном и литературном творчестве.

Литература:

Юнг К.Г., Нойманн Э. Психоанализ и искусство. М.: Refl-book, 1998.

Аверинцев С.С. «Аналитическая психология» К.Т. Юнга и закономерности творческой фантазии // О современной буржуазной эстетике. Сборник статей. Выпуск 3. М.: Искусство, 1972. С. 110–155.

Тема 7: Д. Дьюи: «Искусство как опыт».

1. *Социально-философские взгляды Джона Дьюи.*
2. *Идея «реконструкции» в этике и в социальной философии.*
3. Знание от природы и знание от искусства.

Литература:

Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия XX века. М.: Интерпракс, 1994. С. 40-63. *Дьюи Д.* Реконструкция в философии. Проблемы человека. М.: Республика, 2003. С. 105-131; 347–359 (Мыслители XX века).

Тема 8: Психология искусства Р. Арнхейма.

1. Искусство в гештальтпсихологии Рудольфа Арнхейма.
2. «Стиль как проблема гештальта».
3. «Искусство как терапия».

Литература:

Шестаков В.П. Психология искусства Рудольфа Арнхейма // Культура и образование. Декабрь 2013. № 4 [Электронный ресурс]. URL: <http://vestnik-rzi.ru/2013/12/1135>

Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М.: Прометей, 1994. С. 272–296.

Тема 9: Структурный психоанализ Ж. Лакана.

1. Структурный психоанализ Жака Лакана.
2. Ж. Лакан. «Инстанция буквы в бессознательном или судьба разума после Фрейда».
3. Воображаемое – символическое – реальное в психоанализе Ж. Лакана.

Литература:

Автономова Н.С. Структуралистский психоанализ Ж. Лакана // Французская философия сегодня. Анализ немарксистских концепций. М.: Наука, 1989. С. 65–87.

Филиппов Л.И. Структурный психоанализ Ж. Лакана и субъект творчества в структурном литературоведении // Теории, школы, концепции. М., 1975. С. 36–65.

Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном или судьба разума после Фрейда // *Лакан Ж.* Инстанция буквы, или судьба разума после Фрейда. М.: Русское феноменологическое общество – Логос, 1997. С. 54–87.

Лакан Ж. Символическое, Воображаемое и Реальное // *Лакан Ж.* Имена-Отца. М.: Гнозис, 2006.

2 курс, 3 семестр

Тема 10: Н.А. Бердяев о «смысле творчества».

4. Персонализм Н.А. Бердяева.
5. Н.А. Бердяев о «смысле творчества».
6. Н.А. Бердяев об «объективации» в современной культуре.

Литература:

Лосский Н.О. История русской философии. М.: Советский писатель, 1991. С. 268–288.

Бердяев Н.А. Смысл творчества // *Бердяев Н.А.* Философия свободы. Смысл творчества. М.: «Правда», 1989. С. 368–382 (Глава VI. Творчество и свобода. Индивидуализм и универсализм).

Бердяев Н.А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения // *Бердяев Н.А.* Философия свободного духа. М.: Республика, 1994. С. 230–316 (серия «Мыслители XX века»).

Тема 11: Психоаналитические исследования русской литературы Н.Е. Осипова

9. Н.Е. Осипов: этапы жизни и научной деятельности.
10. Психоанализ произведений Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского.

Литература:

Сироткин С.Ф., Чиркова И.Н. Николай Евграфович Осипов: очерк жизни и трудов // Медицинская психология в России: электронный научный журнал. 2014. № 4 (27). URL: <http://mprj.ru> (дата обращения: 07.09.2021).

Осипов Н.Е. Страшное у Гоголя и Достоевского // Классический психоанализ и художественная литература. Под ред. *В.М. Лейбина*. СПб: Питер, 2002. С. 237–256.

Осипов Н.Е. «Записки сумасшедшего», незаконченное произведение Л.Н.Толстого (к вопросу об эмоции боязни) // Сумма психоанализа. Т. III. С. 24–38.

Осипов Н.Е. Собрание трудов. Т.3. Детские воспоминания Толстого: Вклад в теорию либидо Фрейда. Ижевск: ERGO, 2011.

Осипов Н. «Двойник. Петербургская поэма» Достоевского (заметки психиатра) // О Достоевском. Сборник статей. Под ред. *А.Л. Бема*. Paris: amga editions, 1986. С. 75–100.

Тема 12. Психоанализ художественного творчества И.Д. Ермакова.

1. Судьба и дело И.Д. Ермакова.

2. Психоанализ творчества А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского.

Литература:

Давыдова М.И. Труды и личность И.Д. Ермакова // Сумма психоанализа. Т. XII. С. 85–89.

Ермаков И.Д. Психоанализ литературы. Пушкин. Гоголь. Достоевский. М.: «Новое литературное обозрение», 1999.

Тема 13: А.М. Халецкий: «Анализ восприятия художественного творчества».

1. А.М. Халецкий: жизнь и деятельность.

2. Психоанализ художественного творчества Тараса Шевченко.

3. А.М. Халецкий об «анализе восприятия художественного творчества».

Литература:

Кадис Л.Р. Жизнь и труд Абрама Мироновича Халецкого // Медицинская психология в России: электронный научный журнал. 2014. № 5 (28). URL: <http://mprj.ru>

Халецкий А.М. Психоанализ личности и творчества Шевченко // Классический психоанализ и художественная литература. Под ред. *В.М. Лейбина*. СПб: Питер, 2002. С. 316–325.

Халецкий А.М. Анализ восприятия художественного творчества // *Халецкий А.М.* Искусство. Шизофрения. Преступность. Ижевск: ERGO, 2014 (Rossica psychoanalytica).

Тема 14: «Психология искусства» Л.С. Выготского.

1. «Культурно-историческая психология» Л.С. Выготского.

2. Л.С. Выготский. «Психология искусства». Искусство и психоанализ. Искусство как познание. Искусство как прием. Искусство как катарсис. Искусство и жизнь.

3. Л.С. Выготский об анализе эстетической реакции.

4. Л.С. Выготский: психоанализ художественной литературы.

5. Л.С. Выготский о психологии творчества.

Литература:

Ярошевский М.Г. Л.С. Выготский: в поисках новой психологии. СПб.: Международный фонд истории науки, 1993.

Выготский Л.С. Психология искусства. М.: Искусство, 1986.

Выготский Л.С. К вопросу о психологии творчества актера // *Выготский Л.С.* Собрание сочинений: в 6 тт. Т. 6. М.: Педагогика, 1984. С. 319–328.

Тема 15: С.Л. Рубинштейн о воображении и творчестве.

1. С.Л. Рубинштейн. «Принцип творческой самодеятельности».

2. «Основы общей психологии». С.Л. Рубинштейн о воображении и творчестве, эмоциях и переживаниях личности, труде художника и значении игры в культуре.

Литература:

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб: Питер, 2002 г. С. 372–382, 513–560, 641–660 (серия «Мастера психологии»).

Рубинштейн С.Л. Принцип творческой самодеятельности // Ученые записки высшей школы Одессы. Т. 2. Одесса, 1922. С. 148–154.

Тема 16: А.Н. Леонтьев о проблемах психологии искусства.

1. Теория деятельности А.Н. Леонтьева. Потребности, мотивы и эмоции человека.
2. А.Н. Леонтьев о некоторых проблемах психологии искусства.

Литература:

Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. М.: Смысл, 2000. С. 399–505.

Леонтьев А.Н. Некоторые проблемы психологии искусства // *Леонтьев А.Н.* Избранные психологические произведения: в 2 тт. Т. 2. М.: «Педагогика», 1983. С. 232–239.

Тема 17: Б.Г. Ананьев о задачах психологии искусства.

1. Человек как личность, субъект деятельности, индивидуальность в работе Б.Г. Ананьева «Человек как предмет познания».

2. Б.Г. Ананьев о задачах психологии искусства.

Литература:

Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания (Глава 3. Онтогенез и жизненный путь человека). СПб.: Питер, 2001 (серия «Мастера психологии»).

Ананьев Б.Г. Задачи психологии искусства // Художественное творчество. Вопросы комплексного изучения. Л.: Наука, 1982. С. 234–245.

Тема 18: «Психология творчества» Я.А. Пономарева

1. «Психология творчества» Я.А. Пономарева.

2. Предмет и методы психологии творчества. Природа творчества. Психологический механизм творчества. Качества творческой личности и творческие способности.

Литература:

Ушаков Д.В. Языки психологии творчества: Яков Александрович Пономарев и его научная школа. М.: Институт психологии РАН, 2006 (Серия «Научные школы Института психологии РАН»).

Пономарев Я.А. Психология творчества. М.: Наука, 1976. С. 1–61, 134–144, 262–288.

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

8.1. Основная литература:

1. *Аверинцев С.С.* «Аналитическая психология» К.Т. Юнга и закономерности творческой фантазии // О современной буржуазной эстетике. Сборник статей. Выпуск 3. М.: Искусство, 1972. С. 110–155.

2. *Автономова Н.С.* Структуралистский психоанализ Ж. Лакана // Французская философия сегодня. Анализ немарксистских концепций. М.: Наука, 1989. С. 65–87.

3. *Ананьев Б.Г.* Человек как предмет познания. СПб.: Питер, 2001 (серия «Мастера психологии»).

4. *Ананьев Б.Г.* Задачи психологии искусства // Художественное творчество. Вопросы комплексного изучения. Л.: Наука, 1982. С. 234–245.

5. *Арнхейм Р.* Новые очерки по психологии искусства. М.: Прометей, 1994.

6. *Бердяев Н.А.* Философия свободы. Смысл творчества. М.: «Правда», 1989.

7. *Бердяев Н.А.* Философия свободного духа. М.: Республика, 1994. С. 230–316 (серия «Мыслители XX века»).

8. *Вильсон Г.* Психология артистической деятельности: Таланты и поклонники / Пер. с англ. М.: Когито-Центр, 2001.
9. *Выготский Л.С.* Психология искусства. М.: Искусство, 1986.
10. *Выготский Л.С.* К вопросу о психологии творчества актера // *Выготский Л.С.* Собрание сочинений: в 6 тт. Т. 6. М.: Педагогика, 1984. С. 319-328.
11. *Давыдова М.И.* Труды и личность И.Д. Ермакова // Сумма психоанализа. Т. XII. С. 85–89.
12. *Додельцев Р.Ф.* Проблема искусства в мировоззрении Зигмунда Фрейда // О современной буржуазной эстетике. Сборник статей. Выпуск 3. М.: Искусство, 1972. С. 61–109.
13. *Дьюи Д.* Реконструкция в философии. Проблемы человека. М.: Республика, 2003. (серия «Мыслители XX века»).
14. *Ермаков И.Д.* Психоанализ литературы. Пушкин. Гоголь. Достоевский. М.: Новое литературное обозрение, 1999.
15. *Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К.* Западная философия XX века. М.: Интерпракс, 1994.
16. *Кадис Л.Р.* Жизнь и труд Абрама Мироновича Халецкого // Медицинская психология в России: электронный научный журнал. 2014. № 5 (28).
17. *Лакан Ж.* Инстанция буквы в бессознательном или судьба разума после Фрейда. М.: Русское феноменологическое общество – Логос, 1997.
18. *Лакан Ж.* Имена-Отца. М.: Гнозис, 2006.
19. *Лейбин В.М.* Психоанализ: Учебное пособие. 2-е изд. СПб.: Питер, 2008.
20. *Лейбин В.М.* Зигмунд Фрейд и Карл Густав Юнг. М.: Издательство АСТ, 2019.
21. *Леонтьев А.Н.* Лекции по общей психологии. М.: Смысл, 2000.
22. *Леонтьев А.Н.* Некоторые проблемы психологии искусства // Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: в 2 тт. Т. 2. М.: «Педагогика», 1983. С. 232–239.
23. *Липов А.Н.* Проблемы искусства в западной психологической эстетике конца XIX начала XX вв. (аннотированный реферат зарубежных исследований) // Эстетика: Вчера. Сегодня. Всегда... Психологическая наука в России XX столетия: проблемы теории и истории / Под ред. А.В. Брушлинского. М.: Институт психологии РАН, 1997. С. 197–220.
24. *Липс Т.* Эстетика / Пер. С. Ильина. М.: Территория будущего, 2006.
25. *Лосский Н.О.* История русской философии. М.: Советский писатель, 1991.
26. *Осипов Н.Е.* Страшное у Гоголя и Достоевского // Классический психоанализ и художественная литература. Под ред. В.М. Лейбина. СПб: Питер, 2002. С. 237–256.
27. *Осипов Н.Е.* «Записки сумасшедшего», незаконченное произведение Л.Н.Толстого (к вопросу об эмоции боязни) // Сумма психоанализа. Т. III. С. 24–38.
28. *Осипов Н.Е.* Собрание трудов. Т. 3. Детские воспоминания Толстого: Вклад в теорию либидо Фрейда. Ижевск: ERGO, 2011.
29. *Осипов Н.* «Двойник. Петербургская поэма» Достоевского (заметки психиатра) // О Достоевском. Сборник статей. Под ред. А.Л. Бема. Paris: amga editions, 1986. С. 75–100.
30. *Пономарев Я.А.* Психология творчества. М.: Наука, 1976.
31. *Рубинштейн С.Л.* Основы общей психологии. СПб: Питер, 2002 (серия «Мастера психологии»).
32. *Рубинштейн С.Л.* Принцип творческой самодеятельности // Ученые записки высшей школы Одессы. Т. 2. Одесса, 1922. С. 148–154.
33. *Рягузова Е.В.* Психология искусства: теоретические и прикладные проблемы. Учебное пособие. Саратов, 2016.
34. *Семенов В.Е.* Психология искусства: исследовательские подходы // Вестник Восточно-Сибирской открытой академии. 2012. № 2. С. 57–64.
35. *Сироткин С.Ф., Чиркова И.Н.* Николай Евграфович Осипов: очерк жизни и трудов // Медицинская психология в России: электронный научный журнал. 2014. № 4 (27).
36. *Ушаков Д.В.* Языки психологии творчества: Яков Александрович Пономарев и

его научная школа. М.: Институт психологии РАН, 2006 (Серия «Научные школы Института психологии РАН»).

37. *Филиппов Л.И.* Структурный психоанализ Ж. Лакана и субъект творчества в структурном литературоведении // Теории, школы, концепции (Критические анализы). М.: Наука, 1975. С. 36–65.

38. *Фолькельт И.* Современные вопросы эстетики. СПб, 1900.

39. *Фрейд З.* «Я» и «Оно» // *Фрейд З.* «Я» и «Оно». Труды разных лет. Кн. 1. Тбилиси: Мерани, 1991. С. 351–392.

40. *Фрейд З.* Художник и фантазирование. М.: Республика, 1995.

41. *Халецкий А.М.* Психоанализ личности и творчества Шевченко // Классический психоанализ и художественная литература. Под ред. В.М. Лейбина. СПб.: Питер, 2002. С. 316–325.

42. *Халецкий А.М.* Искусство. Шизофрения. Преступность. Ижевск: ERGO, 2014 (Rossica psychoanalytica).

43. *Шестаков В.П.* Психология искусства Рудольфа Арнхейма // Культура и образование. Декабрь 2013. № 4 [Электронный ресурс]. URL: <http://vestnik-rzi.ru/2013/12/1135> (дата обращения: 05.09.2021).

44. *Юнг К.Г.* Психология бессознательного. М.: Когито-Центр, 2010.

45. *Юнг К.Г., Нойманн Э.* Психоанализ и искусство. М.: Refl-book, 1998.

46. *Ярошевский М.Г.* Л.С. Выготский: в поисках новой психологии. СПб.: Международный фонд истории науки, 1993.

8.2. Дополнительная литература:

1. *Автономова Н.С.* Психоаналитическая концепция Жака Лакана // Вопросы философии. 1973. № 11. С. 143–150.

2. *Автономова Н.С.* Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных науках (критический очерк концепций французского структурализма). М.: Наука, 1977.

3. *Автономова Н.С.* О некоторых философско-методологических проблемах психологической концепции Жака Лакана // Бессознательное: Природа. Функции. Методы исследования. Т. I. Тбилиси, «Мецниереба», 1978. С. 418-425.

4. *Автономова Н.С.* Психоанализ власти и власть в психоанализе // Власть: опыт философского исследования. М.: Наука, 1989.

5. *Анолли Л.* Психология культуры /пер. с итал./ Харьков: Гуманитарный Центр, 2006.

6. Антология современного психоанализа. Т. 1. М.: Институт психологии РАН, 2000.

7. *Арнхейм Р.* Кино как искусство. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960.

8. *Афанасьев С.Г.* Эмпатические «феномены» Й. Фолькельта // Социально-гуманитарное знание. 2008, № 8. С. 298–304.

9. *Афасижев М.Н.* Фрейдизм и буржуазное искусство. М.: Наука, 1971.

10. *Волгогонова О.* Бердяев. М.: «Молодая гвардия», 2010 (серия «Жизнь замечательных людей»).

11. *Клеман К.-Б., Брюно П., Сэв Л.* Марксистская критика психоанализа. М.: Прогресс, 1976.

12. *Кристева Ю.* Силы ужаса: эссе об отвращении. СПб.: Алетейя, 2003 (серия «Гендерные исследования»).

13. *Лакан Ж.* Телевидение. М.: Гнозис, 2000.

14. *Лейбин В.М.* Психоанализ и философия неопрейдизма. М.: Политиздат, 1977.

15. *Лейбин В.М.* Фрейд, психоанализ и современная западная философия. М.: Политиздат, 1990.

16. *Овчаренко В.И., Лейбин В.М.* Антология российского психоанализа: в 2 тт. М.:

Московский психолого-социальный институт – Изд-во «Флинта», 1999.

17. *Попова Н.Г.* Французский постфрейдизм. Критический анализ. М.: Высшая школа, 1986.

18. *Ранкур-Лаферьер Д.* Русская литература и психоанализ /пер. с англ./ М.: «Ладомир», 2004.

19. Сумма психоанализа: серия электронных книг / Под ред В. Овчаренко. Т. I- XIX.

20. *Филиппов Л.И.* Принципы и противоречия структурного психоанализа Ж. Лакана // Бессознательное. Природа. Функции. Методы исследования. Т. I. Тбилиси: Мецниереба, 1978. С. 120–137.

21. *Шильрейн С.* Психоаналитические труды. Ижевск: ERGO, 2008.

9. Перечень информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru>

Большая российская энциклопедия – электронная версия (bigenc.ru)

Национальная психологическая энциклопедия (<https://vocabulary.ru>)

«Психологическая библиотека» (bookap.info)

[psychology.ru](http://www.psychology.ru): Психология на русском языке (<http://www.psychology.ru>)

Вопросы психологии (<http://www.voppsy.ru>)

Википедия – свободная энциклопедия (wikipedia.org)

Academia.edu – социальная сеть для ученых

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» (cyberleninka.ru)

Флогистон (<http://flogiston.ru/library>)

Stanford Encyclopedia of Philosophy

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Осуществление образовательного процесса требует наличия в учебном кабинете необходимого для занятий оборудования.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра философии, истории и теории искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Танец в изобразительном искусстве»

50.04.04 Теория и история искусств
направление подготовки

Арт-проектирование и продюсирование
профиль подготовки

магистр
квалификация выпускника

Форма обучения: очная

**Санкт-Петербург
2021**

Рабочая программа дисциплины «Танец в изобразительном искусстве» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 50.04.04 Теория и история искусств. Квалификация выпускника – магистр.

Составитель рабочей программы – Байгузина Елена Николаевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры философии, теории и истории искусства Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Танец в изобразительном искусстве» рассмотрена и принята на заседании кафедры философии, теории и истории искусства «11» июня 2021 года (протокол № 11)

Зав. кафедрой: _____ /О. И. Тарасова/

1. Цели и задачи освоения дисциплины:

Целью освоения дисциплины «Танец в изобразительном искусстве» является формирование у студентов представлений о незаменимой роли изобразительного искусства как документального источника информации об истории и эволюции танца в целом, прояснение природы изобразительного начала в танце. Определение места и роли изобразительных искусств в работе и творчестве артистов балета, хореографов, балетмейстеров. Ознакомление студентов с широким кругом произведений на тему танца в изобразительном искусстве Древнего Мира, Средних веков, Возрождения, Нового и Новейшего времени. Развитие у студентов эстетического вкуса, воображения, творческих и аналитических способностей. Формирование самостоятельности суждений при оценке произведений искусства.

Задачами освоения дисциплины «Танец в изобразительном искусстве» являются: умение выявлять элементы пластического языка изобразительного искусства в танце. Раскрыть закономерности развития образа танца в изобразительном искусстве. Ознакомить студента с эволюцией танцевальных тем и образов; творчеством мастеров, создававших развернутые циклы произведений на тему танца; местом танцевальных тем в «картине мира» каждой эпохи; ведущими музейными коллекциями мира. Выявить иконографические принципы и типологические черты танцевальных образов в произведениях изобразительного искусства, определить связь мотива танца и стиля его изображения. Дать анализ индивидуальной интерпретации темы танца в графике, живописи и скульптуре. Обозначить место и роль изобразительных искусств в работе и творчестве артистов балета, хореографов, балетмейстеров, раскрыть основные проблемы и специфику художественных исканий.

Овладеть навыками художественно-стилистического анализа произведений; искусствоведческой терминологией; особенностями образного языка искусства. Стимулировать выработку у студентов личной позиции в отношении к различным течениям и направлениям. Обучить работе с широким спектром искусствоведческой, справочной литературы и каталогами; основным принципам реферативной работы. Ознакомить с ведущими и профильными музейными коллекциями мира по теме.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Танец в изобразительном искусстве» относится к обязательному блоку (модулю), М1Б5. Дисциплина взаимосвязана с предметами: «Искусство в истории культуры», «Историей и теорией балетного театра», «Интерпретация художественного произведения» и др. Для освоения дисциплины магистранты должны обладать входными знаниями по общей истории изобразительного искусства, эволюции художественных стилей, истории танцевальной культуры. Обладать культурой речи, навыками работы с литературными источниками, навыками реферативной работы, компьютерных пользователей, оформления текста.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Знает эволюцию танцевальных тем и образов в европейском изобразительном искусстве; творчество мастеров, создававших развернутые циклы произведений на тему танца; ведущие отечественные и зарубежные музейные коллекции по теме; место танцевальных тем в «картине мира» каждой эпохи.

	Умеет анализировать иконографические принципы и типологические черты танцевальных образов в произведениях изобразительного искусства, определять связь мотива танца и стиля его изображения. Владеет навыком самостоятельности суждений в контексте межкультурного взаимодействия.
ПК-4. Способен анализировать художественные достоинства произведений изобразительного искусства в культурном, историческом контексте, выявлять главные признаки его замысла, стилистики, особенностей выполнения, провести сравнительный анализ различных интерпретаций	Знает специфику языка изобразительного языка, базисную искусствоведческую терминологию. Умеет отбирать и анализировать произведения изобразительного искусства культурном, историческом контексте. Владеет навыками экспертно-аналитической деятельности в области изобразительного искусства.

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего часов	Семестры	
		2	3
Аудиторные занятия (всего)	72	36	36
В том числе:			
Лекции		18	18
Практические занятия		18	18
Самостоятельная работа (всего)	72	36	36
В том числе:			
Самостоятельная работа		36	36
Виды промежуточной аттестации (зачет)			зачет
Общая трудоемкость:	144	72	72
зачетных единиц	4	2	2

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий и краткое содержание дисциплины

№ п/п	Тема	Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)				Формы тек. контр. успеv.
		Всего	Лекц.	Интеракт.	Самост.	
1.	Танец в изобразительном искусстве Древнего Египта	4	1	1	2	Реферат, викторина
2.	Танец в изобразительном искусстве Древней Греции	8	2	2	4	Реферат, викторина, эск.
3.	Танец в изобразительном искусстве Древнего Рима	8	2	2	4	Реферат, викторина

4.	Танец в изобразительном искусстве западноевропейского Средневековья и Древнерусском искусстве. Темы и образы	12	3	3	6	Реферат, викторина, эск.
5.	Танец в искусстве Возрождения. «Вечные» танцевальные образы	8	2	2	4	Реферат, викторина
6.	Бытовой танец и балет в изобразительном искусстве Возрождения	8	2	2	4	Реферат, викторина
7.	Бытовой танец и балет в изобразительном искусстве Западной Европы XVII века	12	3	3	6	Реферат, викторина, эск.
8.	«Вечные» танцевальные образы и аллегии в искусстве Западной Европы XVII века	12	3	3	6	Реферат, викторина, эск.
9.	Особенности трактовки темы танца в национальных европейских школах в изобразительном искусстве XVIII века	12	3	3	6	Реферат, викторина, эск.
10.	Танец в изобразительном искусстве европейского романтизма	12	3	3	6	Реферат, викторина, эск.
11.	Историко-бытовой танец и «вечные» танцевальные образы в живописи европейского Салона	8	2	2	4	Реферат, викторина
12.	Бал в европейской живописи второй половины 19 века	8	2	2	4	Реферат, викторина
13.	Танцы прстонародья в европейской живописи второй половины 19 века	8	2	2	4	
14.	Монографические циклы произведений на тему балета и танца в европейской живописи и графике 19 века	8	2	2	4	Реферат, викторина
15.	Балет и танец в европейском изобразительном искусстве конца 19 – начала 20 века	8	2	2	4	Реферат, викторина
16.	Балет в советском и русском изобразительном искусстве 20–21 вв.	8	2	2	4	Реферат, викторина, эск.
	Итого	144	36	36	72	

6. Краткое содержание дисциплины

Содержание программы (содержание лекционных занятий)

Тема 1. Танец в изобразительном искусстве Древнего Египта.

Особенности и каноны древнеегипетского искусства, ориентация его на заупокойный культ. Виды изобразительного искусства, в которых встречаются танцевальные образы: рельефы и росписи гробниц и храмов; мелкая пластика (скульптура, туалетные ложечки); остраконы.

Изображение акробатического танца и уроки танца в эпоху Древнего царства: Среднее царство. Росписи гробниц с изображением погребального танца «хебеб», характер танцевальных образов. Мелкая пластика: Новое царство. Новые танцевальные образы в рельефах храмовых комплексов. Образы танцовщиц на остраконах. Искусство XVIII династии. Росписи гробниц знати XVIII династии, их тематика. Популярность сцен пира в росписях гробниц знати. Образы танцовщиц и музыкантов в мелкой пластике.

Тема 2. Танец в изобразительном искусстве Древней Греции.

Танцевальная культура Древней Греции. Многообразие видов изобразительного искусства, в которых встречаются образы танца.

Вазопись. Геометрический стиль, его стилистические особенности и темы. Вариативность трактовки образов танца. Краснофигурный стиль вазописи, его техника и стилистика.

Эллинистическая терракота. Танагрские статуэтки, их назначение, техника изготовления, основные темы. Танцевальные женские образы танагры. Скульптура и рельеф. Тиражирование экстатических танцевальных образов *Каллимаха*. Страстный оргиастический характер работы Скопаса (390–350 гг. до н.э.). Пиррический профессиональный танец в древнегреческом рельефе. Изменение образа танца в эллинистический период. «*Три грации*» – «вечный» танцевальный образ в европейском изобразительном искусстве. Иконография образов.

Тема 3. Танец в изобразительном искусстве Древнего Рима.

Искусство Этрусков. Стилистика и иконография танцевальных образов из фресок гробниц. Характер танца. Гробницы «*Авгуров*», «*Львиц*», «*Жонглеров*», «*Вакхантов*». Изменение стилистики танцевальных образов в гробницах V в. до н.э. Гробницы «*Триклиния*», «*Леопардов*».

Искусство Римской Империи. Скульптура. Подражательность танцевальным образам древних греков. Монументальная живопись. Специфические образы танца в помпейских мозаиках I в. до н.э. Вилла Цицерона. Скульптура. «*Танцующий фавн*» I в. из виллы Фавна как «вечный» пластический танцевальный образ.

Тема 4. Танец в изобразительном искусстве западноевропейского Средневековья и Древнерусском искусстве. Темы и образы.

Изменение картины мира. Новые литературные источники, новые танцевальные образы: «*Танец царя Давида*», «*Три отрока в печи огненной*». Иконография, эволюция танцевального образа Саломеи в западноевропейском искусстве и древнерусском искусстве. Популярность темы во всех видах изобразительного искусства – рельефе, миниатюре, мозаике, фреске, иконе.

Священный хоровод как мистическая аллегория в искусстве позднего средневековья и раннего Возрождения. Алтарные композиции «*Сташный суд*» и место танца в них. Иконография фресок, типология танца. «*Сады любви*», специфика их отражения в изобразительном искусстве. Танцы, исполняемые в садах любви, музыкальное сопровождение. Изображения хороводов-рондо в «садах любви» в средневековых песенниках.

Придворные танцы в живописи средневековья. Типология немецкого средневекового танца 13 века в миниатюрах *Манесского кодекса* (1300). Художественно-стилистические особенности миниатюр. Танцы простонародья в изобразительном искусстве. Мореска. История танца и иконография образов. «Бал диких» 1393 года и его последствия в танцевальной культуре средневековья. Бытование «бала диких» в изобразительном искусстве.

Танец в капителях романских колонн, миниатюрах рукописей. Танец зверей. Лубочные русские картинки на тему «*Медведь и коза*». Шаривари. Происхождение, история бытования танцев, их отражение в средневековых миниатюрах.

Тема 5. Танец в искусстве Возрождения. «Вечные» танцевальные образы.

«Пляска смерти», причина ее популярности в изобразительном искусстве Ренессанса. Композиции и персонажи пляски смерти. Популярность темы в искусстве Италии и особенно Германии.

Хоровод ангелов. Танец ангелов в композициях на тему Святого семейства. Танец Нимф и Муз. Сады любви.

Танец Саломеи как сквозная тема, новая трактовка образа.

Тема вакханалий и триумфов в живописи Позднего Возрождения. Театральность композиций.

Танец в творчестве *Иеронима Босха* (1450–1516).

Тема 6. Бытовой танец и балет в изобразительном искусстве Возрождения.

Учебники танца с соответствующими иллюстрациями. Их типология и иконография.

Первый балет, его отражение в графике Ренессанса. Эскизы костюмов и декораций, сцены из балета. Бытовой танец в живописи Ренессанса: придворные балы, свадебные шествия и маскарады. Композиционные приемы, типы танцев. Праздничные народные гулянья в живописи Северного Возрождения. Крестьянский танец в живописи *Питера Брейгеля Старшего (Мужицкого)* (1525/30–1569), его особенности.

Тема 7. Бытовой танец и балет в изобразительном искусстве Западной Европы XVII века.

Популярность танцевальных тем и образов в графике начала 17 века. Конный балет. Балетные нотации как специфическая запись танца и специфический вид изобразительного искусства. Танцевальные образы комедии дель арте в живописи и графике 17 века. *Ж. Калло* серия гравюр «*Балли*» (1622). Образы дель арте в иллюстрациях. Сценический балет в изобразительном искусстве 17 века. Отражение в рисунках практики балетного театра того времени.

Бытовой танец в станковой живописи 17 века. Танцы аристократов. Танцы простонародья. *Питер Пауль Рубенс* (1577–1640). Барочные черты в его картинах на тему танца. Пасторальные идиллии в картинах *Клода Лоррена*.

Роль эмблематических сборников в изобразительном искусстве Фландрии и Голландии 17 века. Амбивалентность символов в картинах на тему танца. Скрытый смысл танцевальных сцен в голландской и фламандской школе живописи кон. 16–17 века. Танцевальные сцены в картинах на тему Евангельских притч и их интерпретация. Свадебные танцевальные традиции и их символический подтекст. Моральная подоплека работ.

Тема 8. «Вечные» танцевальные образы и аллегии в искусстве Западной Европы XVII века.

«Вечные» танцевальные темы в творчестве Никола Пуссена – основоположника классицизма во французской живописи. Теория модусов и ее воплощение в картинах на тему танца. Влияние Тициана на Пуссена. Отражение в его картинах радости античного мироощущения. Тема жизни и смерти в танцевальных образах.

«Вечные» библейские танцевальные образы в итальянской, Голландской и фламандской школе живописи 17 века. Их особенности и специфика.

Тема 9. Особенности трактовки темы танца в национальных европейских школах в изобразительном искусстве Западной Европы XVIII века.

Стилистическая цельность танцевальных тем и образов в европейском изобразительном искусстве 18 века. Театральность – главное объединяющее качество произведений разных национальных школ и мастеров.

Франция. *Жан Антуан Ватто* (1684–1721). Танцевальная тема – сквозная для творчества Ватто. Эволюция тем и образов. Последователи Ватто в «галантном» жанре *Ж.-Б. Патер*, *Н. Ланкре*. Эффективная декоративность и развлекательность творчества *Франсуа Буше* (1703–1770). Тема «шинуазери».

Италия. Ведущее положение венецианской школы. Культ карнавальная культура, городских празднеств и отражение их в живописи. *Джованни Доменико Тьеполо* (Младший) (1727–1804). *Пьетро Лонги* (1702–1785). *Франческо Гварди* (1712–1793).

Специфика танцевальных тем и образов в произведениях ДПИ (фарфоре). Мейсенская мануфактура (Саксония): *Иоахим Кендлер*. Нимфенбургская мануфактура (Бавария): *Ф. А. Бустелли*.

Англия. Особенности развития английской живописи. *Уильям Хогарт* (1697–1764). Образы танцовщиков в жанре портрета. *Томас Гейнсборо* (1727–1788).

Испания. *Франсиско Гойя* (1746–1828). Стихия народных празднеств, гуляний и карнавалов. Махи и махо – герои Гойи, их национальное своеобразие.

Россия. Портрет – ведущий жанр живописи в русском изобразительном искусстве XVIII века. Расширение типологии портрета во второй половине столетия, появление портрета костюмированного (театрального). *Дмитрий Григорьевич Левицкий* (1735–1822) и его сюита «Смолянок» (1772–1776). Композиция, эстетика и особенности.

Бытование «вечных» танцевальных образов (*Три Грации, Музы*) в монументально-декоративных росписях.

Тема 10. Танец в изобразительном искусстве европейского романтизма.

Портреты. Особенности русского романтизма, интерес к человеческой личности и творческим образам. Костюмированные портреты танцовщиц, их особенности. *О.А. Кипренский*. Сентиментальные черты в работах *Василия Тропинина*.

Популярность ориентальных танцев в живописи романтизма.

Иконография танцовщика и спектакля в эпоху романтизма. Сложение портретной иконографии Марии Тальони (1804–1884), Шарлотты Гризи (1819–1899), Фани Эльслер (1810–1884) и Фани Черрито (1817–1909) в станковой графике и скульптуре.

Ампирные реминисценции и романтические тенденции. Композиции и мизансцены рисунков, характер хореографии. *Ф. Толстой*. Серия графических листов к балетам «*Эолова арфа*» (1838) и «*Эхо*» (1842). Карикатуры на балет. Причина популярности карикатуры в Англии в эпоху романтизма. Ее тематическая направленность.

Тема 11. Историко-бытовой танец и «вечные» танцевальные образы в живописи европейского Салона.

Коммерциализация художественного творчества в 19 веке. Художественно-стилистические особенности салонной живописи. Высокий профессионализм исполнения. Причина популярности темы танца в живописи европейского Салона. Круг танцевальных сюжетов.

Итальянский жанр в России, причины его популярности. Влияние итальянских сцен К.П. Брюллова. Тип итальянской танцовщицы в живописи русского Салона. Стихия танца в итальянских карнавалах.

Распространение жанра «ню» в Салоне в 1870–90-х годах, причина его популярности. Введение танцевального мотива в жанр, его особенности. Влияние театра.

Ориентализм как отдельное направление Салона. Танцевальная пластика в картинах ориентального цикла. Образы танцовщиц и танцовщиков. Однотипность пластических поз, костюмов, стилистических приемов, названий картин. *Жан-Леон Жером* (1824–1904) – ведущий ориенталист французского Салона. Национальное своеобразие и типология женских восточных танцев.

Танец в античном сюжете. Вечные танцевальные образы (вакханки, силены, Дионис) в живописи *А.-У. Бурго, Г. Семирадского, Л. Альма-Тадемы*. Танец как воплощение гармонии античного мифа. Откровенная эротика танцевальных образов в росписях. Направление «неогрек», представление античности через повседневность. Театральный характер танцевальных образов. Исторический жанр с включением танцевальных эпизодов. Аполлонический и дионисийский лики античности через танцевальные образы.

Тема 12. Бал в европейской живописи второй половины 19 века.

Великосветские балы. Бал как образ жизни, светская повинность, ярмарка тщеславия и ярмарка невест. Бальный этикет. Особенности живописных композиций на тему великосветских балов. Бал в жанре исторической и бытовой картины. Танец как организующее начало бала.

Бал в профессиональном примитиве. Французская кадрили в акварели *Григория Григорьевича Гагарина*. Балы в европейской живописи. К вопросу исторического жанра. *М. Зичи, Т. Квятковский, А. фон Менцель, Дж. Тиссо, А. Цорн*. Певец городских балов *Огюст Ренуар* (1841–1919). *Вильгельм Гаузе, Джулиус Стюарт. Д. Кардовский*. Маскарады как разновидность бала. *Эдуард Мане*. Популярность в живописи 1880–1890-х гг. произведений на тему исторических ретроспективных балов.

Тема бала в живописи *импрессионистов*. Композиционные и колористические приемы. Певец городских балов *Огюст Ренуар* (1841–1919). Атмосфера богемы и непринужденного веселья на Монмартре.

Маскарады как разновидность бала. Аналогия с ряженым в народной культуре. Острота и ироничности в трактовке темы маскарада в живописи *Эдуарда Манне* (1832–1883).

Тема 13. Танцы простонародья в европейской живописи второй половины 19 века.

Танец в жизни горожан. Новые формы и эстетика танцевальной культуры (Мулен Руж и канкан). Отражение их во французской живописи. Стилизация и карикатурность образов, иллюзорность веселья большого города. Тема одиночества человека в толпе.

Увлечение японским искусством и фольклором. Особенности «танцевальных» сюжетов «а la japonaise». «Игра» в японский театр кабуки: *Клод Моне*, театрализация образа и пространства. Евангельская притча о блудном сыне в контексте «японского» жанра:

Библейская «картина мира» в работе *Поля Гогена*. Архаичность народного сознания в картине *Андреса Цорна* (1860-1920).

Причина популярности испанской темы в живописи конца 19 – начала 20 века. Основоположник темы – *Эдуар Мане* (1832–1883).

Портреты испанских танцовщиц в европейской живописи рубежа веков. Основные композиционные приемы, характеристика образов, индивидуальный подчерк мастеров.

«Товарищество передвижных художественных выставок» в России. Решение темы танца в живописи передвижников. Тема социального обличения в работах на тему народных праздников и ярмарочных гуляний, специфика трактовки народных плясок. Тема крестьянских хороводов. Танец как составная часть обрядов свадебного цикла.

Тема 14. Монографические циклы произведений на тему балета и танца в европейской живописи и графике 19 века.

Эдгар Дега (1834–1917), его особенное положение в группе импрессионистов. Балетный цикл Дега как не имеющий аналогов в истории изобразительного искусства. Эволюция композиции, образов балета и техники живописи. Скульптура Дега на тему балета, ее новаторские приемы. Роль цикла работ Дега в развитии балетной темы.

Анри Тулуз-Лотрек (1864–1901). Основные темы творчества – развлечения и быт парижского «дна», танцы в кафешантанах. Любимые танцовщики Лотрека. Стилистика афиш, специфика отражения в них темы танца.

Тема 15. Балет и танец в европейском изобразительном искусстве конца 19-начала 20 века.

Танец в живописи символистов. Новая трактовка образа Саломеи. Возвращение вечных тем – «Танец жизни» и «Пляска смерти». Специфика иконографии и стилистики, перенос акцентов.

Образы танцовщиц Лои Фуллер и Айседоры Дункан в скульптуре, живописи и графике рубежа веков. Танцующие герои М. Врубеля.

Художественное объединение «Мир искусства», его эстетические принципы. Роль С. П. Дягилева в художественном объединении, пропаганде русского балета за рубежом. «Русские сезоны» в Париже. Постановочные принципы. Живописные послесловия на балетную тему в изобразительном искусстве начала XX века. Портреты наиболее известных танцовщиков в роли. Сценический балет в произведениях мастеров «Мира искусства» и «Голубой розы». Комедия дель арте в произведениях мастеров «Мира искусства» и «Голубой розы», причина популярности темы. Интерпретация античной пластики в балетных эскизах *Л.С. Бакста*.

Балет в фарфоровой мелкой пластике начала XX века. Привлечение к работе на Императорском фарфоровом заводе (ИФЗ) профессиональных живописцев, в том числе мастеров «Мира искусства». Популярность балетных образов в связи с триумфом «Русских сезонов» в Париже. Работа завода после революции, переименование в Ленинградский фарфоровый завод (ЛФЗ), сохранение традиции приглашать профессиональных живописцев. Ведущий мастер *Данько Наталья Яковлевна* (1892–1942). Стилистика ее статуэток. Работы в фарфоре *Д. И. Иванова*.

Балетная серия *Зинаиды Евгеньевны Серебряковой* (1884–1967) 1920-х годов. Сюжетные многофигурные композиции, портреты балетных танцовщиц, зарисовки карандашом и пастелью. Влияние работ Э.Дега. Общие и различные черты.

Тема 16. Балет в советском и русском изобразительном искусстве 20-21 вв.

Балет в советской живописи. Акварели *А.В. Фонвизина*. Балетная серия *Г. Верейского*, *А. Соколова*, *А.Р. Эберлинга*.

Образы советских танцовщиков *В. Чабукиани*, *Н. Дудинская*, *Г. Уланова*, *Ф. Балабина*, *Н. Зубковский*, *Е. Люком* и др. в живописи и графике.

Образы ведущих артистов балета в скульптуре и мелкой пластике *Е.А. Янсон-Манизер*. Романтика балетного зрелища и будни балета в живописной серии 1960-х гг. *В. Косорукова*.

Балет – ведущая тема в творчестве *Василия Братанюка* (р. 1964). Балетные циклы петербургской художницы *Анастасии Вострецово*.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- выработка навыков визуального переживания, репликации и анализа произведений изобразительного искусства на тему танца;
- умение сравнивать и сопоставлять блок произведений изобразительного

искусства, выстраивать монографическую экскурсию;

- развитие навыков работы с разными источниками, развитие речи, умения вести диалог, приобретение организационных навыков в коллективной творческой работе (подготовке и представлении творческого задания);
- развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по вопросам театрально-декорационного искусства.

Практические занятия магистрантов, изучающих курс «Танец в изобразительном искусстве» проводятся в аудитории (семинары) или музее в активной форме. Музейные занятия проводятся на экспозиции Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, Государственного Русского музея, Музея АРБ имени А.Я.Вагановой.

В ходе семинарских занятий студенты образно раскрывают смысл явления изобразительного искусства с применением интерактивной формы обучения. Одну тему готовят 3-5 студента, составляя план выступления, представляя ее перед аудиторией сокурсников 15-20 минут, сопровождая выступление компьютерной презентацией с визуальным рядом.

В качестве оценочных средств на протяжении семестров используется тестирование, терминологический диктант, реферативная работа, викторина на визуальный ряд, зачет и устный экзамен.

7.2. Планы проведения практических занятий

Тема 1. Танец в изобразительном искусстве Древнего Египта (семинарское занятие)

Темы для обсуждения:

- Новое царство. Новые танцевальные образы в рельефах храмовых комплексов.

Тема 2. Танец в изобразительном искусстве Древней Греции

План проведения. *Экскурсия в Государственный Эрмитаж.*

Танцевальная культура Древней Греции. Многообразие видов изобразительного искусства, в которых встречаются образы танца.

Вариативность трактовки образов танца в краснофигурной вазописи. Эллинистическая терракота. Танагрские статуэтки, их назначение, техника изготовления, основные темы. Танцевальные женские образы танагры. Скульптура и рельеф. Изменение образа танца в эллинистический период. «Три грации» - «вечный» танцевальный образ в европейском изобразительном искусстве. Иконография образов.

Тема 3. Танец в искусстве Древнего Рима (семинарское занятие)

Темы для обсуждения:

- Искусство Этрусков. Стилистика и иконография танцевальных образов из фресок гробниц.
- Мистические танцевальные виллы Мистерий близ Помпея.

Тема 4. Танец в изобразительном искусстве западноевропейского Средневековья и Древнерусском искусстве. Темы и образы. (семинарское занятие)

Темы для обсуждения:

- Сложение сквозной танцевальной темы – танца Саломеи.
- «Сады любви» как эстетическая утопия куртуазного средневекового общества. Специфика их отражения в изобразительном искусстве.
- Мореска. История танца и иконография образов.

Тема 5. Танец в искусстве Возрождения. «Вечные» танцевальные образы (семинарское занятие)

Темы для обсуждения:

- «Пляска смерти» в изобразительном искусстве Ренессанса.
- Античные реминисценции танцевальных образов в живописи Ренессанса.

Тема 6. Танец в искусстве Возрождения. Бытовой танец, балет (семинарское занятие)

Темы для обсуждения:

- Праздничные гулянья на лоне природы в живописи Северного Возрождения.
- Танец как часть исторического события в жанре исторической картины.

Тема 7. Бытовой танец и балет в изобразительном искусстве Западной Европы XVII века

План проведения. *Экскурсия в Государственный Эрмитаж.*

Бытовой танец в станковой живописи 17 века. Танцы аристократов. Танцы простонародья. Питер Янсенс, Давид Тенирс Младший, Антонис ван Дейк. Пасторальные идиллии в картинах *Клода Лоррена*.

Тема 8. «Вечные» танцевальные образы и аллегории в изобразительном искусстве Западной Европы XVII века (семинарское занятие)

Темы для обсуждения:

- «Вечные» танцевальные темы в творчестве Никола Пуссена.
- «Вечные» ветхозаветные танцевальные темы.

Тема 9. Особенности трактовки темы танца в национальных европейских школах в изобразительном искусстве Западной Европы XVIII века (экскурсия в ГРМ)

План проведения.

Россия. Портрет – ведущий жанр живописи в русском изобразительном искусстве XVIII века. Расширение типологии портрета во второй половине столетия, появление костюмированного (театрального) портрета. *Дмитрий Григорьевич Левицкий (1735-1822)* и его сюита «Смолянок» (1772-1776). Смысловая нагрузка, композиция, эстетика и особенности.

Тема 10. Танец в изобразительном искусстве Романтизма (семинарское занятие)

Темы для обсуждения:

- Костюмированные портреты танцовщиц эпохи Романтизма, их особенности.
- Карикатуры на балет.

Тема 11. Историко-бытовой танец и «вечные» танцевальные образы в живописи европейского Салона (семинарское занятие)

Темы для обсуждения:

- Причина популярность темы танца в живописи европейского Салона.
- Аполлонический и дионисийский лики античности в картинах *Л.Альма-Тадемы* и *Г.Семирадского*.

Тема 12. Бал в европейской живописи второй половины 19 века (семинарское занятие)

Темы для обсуждения:

- Бал как образ жизни, светская повинность, ярмарка тщеславия и ярмарка невест.
- Тема бала в живописи *импрессионистов*.

Тема 13. Танцы простонародья в европейской живописи второй половины 19 века (семинарское занятие)

Темы для обсуждения:

- Решение темы танца в живописи передвижников.
- Испанский танец в живописи конца 19-начала 20 века.

Тема 14. Монографические циклы произведений на тему балета и танца в европейской живописи и графике 19 века (семинарское занятие)

Темы для обсуждения:

- Балетный цикл Дега.
- Тулуз-Лотрек – певец канкана.

Тема 15. Балет и танец в русском изобразительном искусстве конца 19-начала 20 века (семинарское занятие)

Темы для обсуждения:

- Эхо «Русских сезонов» в изобразительном искусстве начала 20 века.
- Балет в фарфоровой мелкой пластике начала XX века.

Тема 16. Балет в советском и русском изобразительном искусстве 20-21 вв. (экскурсия в музей АРБ).

Балет в советской живописи и графике: *А. Р. Эберлинг, Э. О. Визель*. (1866-1943).

Образы ведущих артистов балета: Г. Улановой, М. Михайлова, Н. Дудинской, Т. Вячесловой, К. Сергеева в скульптуре и мелкой пластике *Е.А. Янсон-Манизер*.

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

8.1. Основная литература:

1. *Байгузина Е. Н.* Многоликий танец. Темы и образы в русском и западноевропейском изобразительном искусстве. Избранные лекции: учебное издание. – СПб.: Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2014. – 176 с., илл.

8.2. Дополнительная литература:

1. *Байгузина Е. Н.* Русский балет в карикатурах братьев Н.Г. и С.Г. Легат (альбом издательства «Прогресс», СПб. 1902-1905 г.) // Вестник Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой // Ред. С.В. Лаврова. – СПб., 2015. № 37 (2). С. 65-76.

2. *Байгузина Е. Н.* Интерпретация античной пластики в балетных эскизах Л. С. Бакста // Вестник Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой. СПб., 2006. № 16. С. 183 – 198.

3. *Блок Л. Д.* Классический танец история и современность. М.: Искусство, 1987. 558 с.

4. *Бобринская Е. А.* Итальянский жанр в русской живописи первой половины 19 века// Пленники красоты. Русское академическое и салонное искусство 1830-1910-х годов. М.: Сканрус, 2004.

5. *Виге Йорди.* Тулуз-Лотрек. Пер.с англ. Е.И. Журавлевой. М: Айрис-пресс, 2006. – 128 с.: цв.ил. – (Галерея великих мастеров).

6. *Герман Михаил.* Антуан Ватто. Л.: Искусство, 1984. 208 с, 45 илл.

7. *Голейзовский К.* Образы русской народной хореографии. М.: Искусство, 1964. 368 с.

8. *Даркевич В. П.* Светская праздничная жизнь средневековья 9-16 вв. М.: Индрик, 2006. 432 с.

9. *Ефремова Е. В.* Зинаида Серебрякова. М., 2006.

10. *Ивановский Н. П.* Бальный танец в XVI-XIX вв., Калининград, 2004.
11. *Колесникова Анна.* Бал в России. 18 – начало XX века. СПб.: Азбука-классика, 2005. – 304 с. 6 ил. + вклейка (16 с.).
12. *Королева Э. А.* Танец и художественная культура. От возникновения человечества до первых великих цивилизаций. Минск: Армита-Маркетинг, менеджмент, 1997.
13. *Кузнецова Э. В.* Федор Петрович Толстой. 1783-1873. М.: Искусство. 1977.
14. *Лобашева И. Ф.* Ленинградский балет в художественном наследии Э.О. Визеля // Страницы истории балета: Новые исследования и материалы / Сост. Н.Л. Дунаева. СПб.: Балтийские сезоны, 2009. С. 283-294.
15. *Лукиан из Самостаты.* О пляске. Избранная проза. М.: Правда, 1991.
16. *Маришкина В.* Танцовщица Камарго // Музыкальная жизнь. 1988. № 16.
17. *Марченко Юрий.* Древнеегипетский танец. М.: Сейлинг, 1999. 24 с.
18. *Молева Н. М.* Дмитрий Григорьевич Левицкий. М.: Искусство, 1980. 232 с.
19. *Музы и маски.* Театр и музыка в античности. Античный мир на петербургской сцене. Каталог выставки. СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2005.
20. *Наумова Ольга.* Танец тела – танец формы // Движение, форма, танец. /Альманах. Вып. 288. СПб. Palace Edition, 2011.
21. *Нестерова Е. В.* Поздний академизм и Салон. СПб.: Аврора, Золотой век, 2004. 472 с.: илл. – (Коллекция русской живописи).
22. *Панкратова Е. А.* Театр в изобразительном искусстве. Театральный портрет конца 19- начала 20 вв. Лекции. Л., 1976.
23. *Поднесение к Рождеству.* Эхо русских сезонов: каталог выставки. СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2009. 176 с. : ил.
24. *Портнова Т. В.* Взаимодействие балета и пластических искусств в системе русской художественной культуры конца 19- начала XX века. М.: Компания Спутник, 2007. 412 с.
25. *Портнова Т. В.* Категория жанра и стиля в изображении танца С.Судейкина // Вопросы гуманитарных наук. 2008 № 1. С. 289-295.
26. *Портнова Т. В.* Тема балета в русском изобразительном искусстве конца 19 – начала 20 века (проблема интерпретаций). 1996.
27. *Прокофьев В. М.* Пространство в живописи Э. Дега // Советское искусствознание. 1983. Вып. 2.
28. *Трегуб Н. И.* В мире грез и фантазий балета. Изображение театральных уборных и портреты артистов балета в творчестве З.Е. Серебряковой // Мир музея. 2002. Вып. 1. С. 46-53.
29. *Труш Н.* Волшебный мир Василия Братанюка // Петербургский художник: иллюстрированный журнал. 2008. № 3. С. 46-59.
30. *Федоров В. Н.* Образы балета. Живопись и графика Валерия Косорукова. М.: Изобразительное искусство, 1988.
31. *Федорченко О. А.* Последний замысел Перро // Вестник Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой. 2007. № 18.
32. *Фламандцы глазами Давида Тенирса Младшего (1610-1690):* каталог выставки / Н.П.Бабина; ГЭ. - СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2010. – 108 с.: ил.
33. *Хюттингер Эдуард.* Дега. Пер. с нем. К. В. Василенко. М.: Слово, 1995. 96 с.: илл.
34. *Чернова Алла.* Все краски мира, кроме желтой. М.: Искусство, 1987. 223 с.: илл.
35. *Эбин Ю. О. М. Я.* Данько. М., 1955.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

- *Internet Explorer* для выхода в Интернет с целью поиска информации, скачивания программ, тестирования on-line, участия в дистанционных викторинах по предмету, проведения виртуальных экскурсий и т.п.;
- *Google Chrome* для выхода в Интернет с целью поиска информации, скачивания программ, тестирования on-line, участия в дистанционных викторинах по предмету, проведения виртуальных экскурсий и т.п. ;
- *Mozilla Firefox* для выхода в Интернет с целью поиска информации, скачивания программ, тестирования on-line, участия в дистанционных викторинах по предмету, проведения виртуальных экскурсий и т.п.;
- *Opera* для выхода в WWW с целью поиска информации, скачивания программ, тестирования on-line, участия в дистанционных викторинах по предмету, проведения виртуальных экскурсий и т.п.;
- *PowerPoint* для создания своих презентаций;
- *Word* для подготовки сообщений на практических занятиях и семинарах.

1. Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru>
2. Госкаталог музейного фонда РФ: <https://goskatalog.ru/portal/#/>
3. Сайт СПбГМТиМИ: <http://www.theatremuseum.ru/>
4. Сайт ГЦТМ им. А. Бахрушина: <http://www.gctm.ru/>
5. Сайт «Архив»: https://archive.ru/art_forms/theater_design
6. Портал «Музеи мира» <http://www.museum.ru>
7. Сайт Лувра <https://www.louvre.fr/en>
8. Сайт Прадо <https://www.louvre.fr/en>
9. Сайт Государственного Русского музея <https://rusmuseum.ru/>
10. Портал платформы Арзамас <https://arzamas.academy/>
11. Сайт Масловка <https://maslovka.org/>
12. Сайт ГМИИ имени А.С.Пушкина <https://www.pushkinmuseum.art/>
13. Сайт Третьяковской галереи <https://www.tretyakovgallery.ru/>
14. Портал «Художественные музеи и выставки» [http:// wwaz.com/museums.html](http://wwaz.com/museums.html)
15. Сайт «Государственный Эрмитаж». <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru>

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- Internet-ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра музыкального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Интерпретация художественного произведения»

наименование дисциплины

50.04.04 Теория и история искусств

код и направление подготовки

Арт-проектирование и продюсирование

профиль подготовки

Магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «Интерпретация художественного произведения» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 50.04.04 Теория и история искусств. Квалификация выпускника – магистр.

Составители рабочей программы – Букина Татьяна Вадимовна, доктор искусствоведения, доцент, профессор кафедры музыкального искусства Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой; **Тарасова Ольга Игоревна**, доктор философских наук, доцент, заведующая кафедрой философии, истории и теории искусства Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Интерпретация художественного произведения» рассмотрена и принята на заседании кафедры философии, истории и теории искусства «19» мая 2021 года (протокол № 7)

Зав. кафедрой: _____ /О.И. Тарасова/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

- введение студентов в актуальную проблематику и методологию современного искусствоведения;
- формирование необходимого кругозора по профилю их научной специальности.

Задачи освоения дисциплины:

- познакомиться с ведущими методами искусствоведческого исследования – как профильными, так и привнесенными из смежных дисциплин, получить представление о процедурах их применения, области компетенции и профильной проблематике каждого; рассмотреть примеры их применения в исследовательских публикациях.
- получить представление о специфике анализа различных видов искусства, их выразительных средствах, формальных и содержательных особенностях, релевантной проблематике.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Интерпретация художественного произведения» относится к обязательной части основной профессиональной образовательной программы (М.1.Б.6). Согласно учебному плану, данный курс изучается в течение первого – третьего семестров магистратуры. Он изучается параллельно искусствоведческим предметам «История и теория балетного театра», «Танец в изобразительном искусстве», «Искусство в истории культуры», «Искусство кино», «Современный театр», а также дисциплинам методологической направленности «Современные проблемы науки и искусства», «Методология научного исследования искусства» и так или иначе задействует теоретические знания и данные по истории искусства, получаемые на этих дисциплинах.

В свою очередь, «Интерпретация художественного произведения» создает необходимую методологическую базу для прохождения студентами научно-исследовательской практики (1–4 семестры), написания курсовой работы и магистерской диссертации.

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Знает: конструктивные особенности, присущие художественным стилям и направлениям различных исторических эпох и национальных традиций. Умеет: выбрать оптимальную исследовательскую стратегию, позволяющую адекватно отразить национально-культурную специфику произведения искусства. Владеет: исследовательскими методами, направленными на рефлексию художественного текста как историко-культурного феномена.
ОПК-3. Способен использовать знания,	Знает: ведущие исследовательские методы и

<p>умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий, проявлять творческую инициативу, работать с научной литературой</p>	<p>направления в области искусствоведения, круг ключевых работ. Умеет: ориентироваться в современной гуманитарной и специальной искусствоведческой проблематике. Владеет: перспективой системного междисциплинарного видения искусствоведческой проблематики, навыком постановки исследовательской проблемы, выбора оптимальной методологии ее решения, поиска необходимой профессиональной литературы и источниковой базы.</p>
<p>ПК-5. Способен создавать авторский художественно-критический и информационный текст под различную целевую аудиторию, способен выступать в роли консультанта при создании художественных произведений и редактора текстов</p>	<p>Знает: особенности анализа произведений в рамках различных видов искусства. Умеет: применять релевантные искусствоведческие методы при решении профессиональных задач, адаптировать их под потребности конкретного исследования, грамотно и доходчиво излагать результаты искусствоведческого анализа. Владеет: навыком подготовки устного выступления либо написания аналитического эссе по искусствоведческой проблематике.</p>

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач.ед	Семестры:		
		1	2	3
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	216 /6			
Контактная работа				
<i>В том числе:</i>				
Лекции				
Практические занятия	108	36	36	36
Самостоятельная работа (всего)				
<i>В том числе:</i>				
Самостоятельная работа студентов	63	21	21	21
Вид промежуточной аттестации – <i>зачёт, экзамен</i>	45	9	9	27

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоятельная работа студента	
		Всего	Лекции	Интерактивные занятия		
1	Вводное занятие	2		2		
2	Основные направления и принципы			6		7

	интерпретации художественного произведения					
3	Исследовательская интерпретация произведений изобразительного искусства			6		7
4	Исследовательская интерпретация архитектурного памятника			4		7
	Подготовка к зачету	9			9	
5	Интерпретация музыкального произведения			9		11
6	Интерпретация литературного произведения			9		10
	Подготовка к зачету	9			9	
7	Интерпретация театрального произведения			9		11
8	Интерпретация экранного произведения			9		10
	Подготовка к экзамену	27			27	

6. Краткое содержание дисциплины

Тема 1. Вводное занятие.

Обзор основных форм работы на дисциплине, требований к отчетности, алгоритма выполнения домашних заданий. Основная научная и учебная литература по тематике дисциплины.

Тема 2. Основные направления и принципы интерпретации художественного произведения.

Понятия «художественное произведение», «художественный текст». Произведение искусства как текст, его специфические свойства: когерентность (невозможность извлечения или изменения элемента без нарушения логики целого), непереводаемость на другие языки (в т.ч. языки других видов искусства) и, в то же время, – принципиальная открытость для интерпретаций, потенциальная неисчерпаемость смыслов, невозможность однозначной эстетической оценки, особый характер «художественной правды».

Понятие «интерпретация», виды интерпретации по отношению к художественному произведению. Роль интерпретации в научно-исследовательской работе, в том числе искусствоведческой. Анализ художественного текста как его интерпретация.

Обзор и характеристика основных методов и подходов, применяемых в исследовательской интерпретации художественного текста: искусствоведческие подходы (структурный анализ, целостный /комплексный анализ, герменевтический подход, историко-стилистический и жанровый анализ) и междисциплинарные (семиотический, информационный, контекстуальный, рецептивный, биографический, психоаналитический и др.).

Тема 3. Исследовательская интерпретация произведений изобразительного искусства.

Классификация видов искусства: пространственные, временные и пространственно-временные; изобразительные и неизобразительные (выразительные); исполнительские. Виды и жанры изобразительного искусства.

Графика как вид искусства.

Язык и выразительные средства графики – контурная линия, штрих, пятно, фон листа. Разновидности графики – рисунок и эстамп (гравюра и её виды, литография, монотипия). Станковая, книжная, газетно-журнальная, прикладная графика. Лубок. Почтовая марка, экслибрис. Плакат. Карикатура. Роль графики как средства агитации и пропаганды.

Живопись как вид искусства.

Жанры живописи: исторический, мифологический, батальный, пейзаж, портрет, натюрморт, ню. Техники живописи – масляная, фреска, а secco, темпера, энкаустика, эмаль, мозаика, витраж. На грани графики и живописи – акварель, гуашь, пастель. Монументально-декоративная (стенная роспись, плафон, панно), станковая, декорационная живопись, иконопись, миниатюра, диорама, панорама, декоративно-прикладная живопись. Язык и выразительные средства живописи: композиция, ракурс, рисунок, цвет (колорит), фактура. Трактовка времени в живописи, способы передачи динамики в рамках различных художественных направлений. Способы передачи трехмерного пространства: светотень, перспектива. Виды живописной перспективы, альтернативные способы передачи трехмерного пространства в живописи.

Скульптура как вид изобразительного искусства, ее общность и различие с живописью. Разновидности скульптуры: «круглая», рельеф. Жанры и ведущие области тематики в скульптуре. Основные выразительные средства скульптуры: объем, пропорции, пластическая моделировка формы, разработка силуэта, светотень, материал и фактура. Высокий, средний и низкий стили в скульптурных произведениях. Трактовка времени в скульптуре, способы передачи динамики в рамках различных художественных направлений.

Тема 4. Исследовательская интерпретация архитектурного памятника.

Архитектура как вид искусства. Основные области архитектуры: градостроительство, урбанистика, ландшафтный дизайн, дизайн интерьера, архитектура малых форм. Взаимосвязь функционального, технического и эстетического начал в архитектуре (польза, прочность, красота). Основные этапы исторического развития системы несущих конструкций в архитектуре: стоечно-балочная система, арочно-купольная система, система контрфорсов и аркбутанов, железобетонные конструкции. Язык и выразительные средства архитектуры – композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика объемов, фактура, цвет. Ордерная система. Синтез искусств в архитектуре. Особенности анализа различных жанров архитектуры (храм, дворец, жилой дом, стадион, театр, триумфальная арка, элементов садовой архитектуры и т. д.). Социальные и психологические функции архитектурного текста.

Тема 5. Интерпретация музыкального произведения

Звуковая природа музыки. Звук и интонация. Интонация и интонирование. Закономерности человеческого интонирования. Интонирование вокальное и инструментальное. Тембровые качества интонирования.

Музыка как интонационный процесс. Принципы организации звуков: ладотональность, мелодия, ритм, гармония. Музыкальный склад. Типы музыкальных складов (монодийный, гетерофонный, полифонический, гомофонно-гармонический).

Многообразие исторических и региональных форм звуко-интонационной организации музыки. Музыкально-звуковой материал как художественная структура.

Музыка – искусство интонируемого смысла. Звук и смысл: разнообразие исторических и региональных трактовок музыкальной семантики. Космологическая трактовка музыки, ее исторические и национальные варианты (пифагорейская идея «гармония сфер», средневековое представление о «мировой музыке», трактовка

музыкального звучания в традиционных культурах Востока, современная электронная музыка и идеи космизма). Психологическая трактовка музыки (европейские музыкально-эстетические представления Нового времени: учение о музыкальных аффектах, идеи музыкальной риторики, романтическая концепция музыки как «языка человеческой души»). Нарративно-изобразительная трактовка музыки (символическая изобразительность и звукоподражательность в музыке Ренессанса, «сюжетность» в произведениях XVII–XVIII веков, программность в музыке XIX века, музыкальный импрессионизм, философские концепции в музыке рубежа XIX–XX веков).

Понятие музыкального образа. Музыкальный тематизм как носитель музыкальных образов. Тематический и нетематический материал. Приемы развития тематического материала: повтор, вариация, развитие, преобразование, контраст. Тематические и интонационные связи, производный тематизм. Взаимопроникновение функциональных типов тематизма. Музыкальная тема. Классификация музыкальных тем. Диалектика функций музыкальной темы.

Принципы организации музыкальной формы. Импровизация и точная фиксация музыкального текста как различные полюса формообразования. Музыкальная форма в традиционной восточной и новоевропейской музыке.

Музыкальная форма как процесс и как схема. Музыкальная драматургия и интонационное развитие.

Основные формы европейской музыки Нового времени.

Полифонические формы. Подвижной контрапункт. Канон. Фуга.

Формы гомофонно-гармонической музыки (период, двух- и трехчастные формы, рондо, вариационная форма, сонатная форма, циклические формы).

Музыкальная форма в XX веке. «Раскрепощение» классических форм, совмещение разнородных структурных принципов. Новые методы композиции: додекафония, сериальность, алеаторика. Роль тембра и ритма в современном формообразовании.

Понятие музыкального языка. Символизм музыкального языка. Исторические и региональные особенности осмысления музыкального звучания. Музыка как символ культуры. Понятие «музыкального словаря эпохи».

Элементы музыкального языка как выразительные средства музыки. Классификация средств музыкальной выразительности. Мелодия и гармония. Склад и фактура. Метроритм и его семантические возможности. Семантика музыкальной формы, композиционных приемов. Организация музыкальной ткани и ее элементов как процесс создания художественного текста.

Связь звукового текста с культурным содержанием эпохи. Стиль и жанр в музыке. Музыкальные жанры и их семантические возможности. Музыкальный стиль как семантический комплекс. Национальные и исторические стили в музыкальном искусстве. Индивидуальный композиторский или исполнительский стиль. «Чистый» стиль и полистилистика.

Виды аналитического рассмотрения музыкального произведения. Типолого-стилевой, жанровый, формальный, эстетический, комплексный или системный анализ. Значимость системного подхода к анализу произведения и восприятие его как многоуровневой системы.

Специфика интерпретации как истолкования художественного образа. Интерпретация и творчество. Виды интерпретации музыкального произведения. Исполнительская и слушательская интерпретации.

Искусство исполнительской интерпретации. Значение вторичного творческого воссоздания. Авторский текст и его переосмысление в процессе исполнения. Исполнительский стиль и художественная индивидуальность исполнителя.

Слушательская интерпретация. Восприятие музыкального произведения как художественное сотворчество. Многообразие методов интерпретации музыкального произведения. Музыкальная герменевтика. Музыкальная семиотика. Культурологическая

интерпретация музыкального произведения. Специфика и задачи эстетической, искусствоведческой, критической интерпретации музыкальных произведений.

Тема 6. Интерпретация литературного произведения

Специфика художественной литературы в системе искусств. Историческая изменчивость понятия «художественная литература», переходные формы словесных текстов.

Основные подходы к изучению литературного процесса и литературного произведения: литературная критика, история литературы, теория литературы, стиховедение, поэтика и ее разновидности (нормативная, описательная, историческая и т.д.). Описание, анализ, интерпретация как формы понимания литературного произведения.

Слово как материал литературы. Тропы и их функции в художественном произведении. Виды тропов (метафора, метонимия, перифраз, ирония, символ и т.д.), их семантика и моделирующие возможности.

Слово как образ: художественный язык и его моделирующие свойства. Структурные особенности языка литературного произведения: повтор, параллелизм и эквивалентность как принципы организации художественного текста.

Категории рода и жанра в литературе. Литературное произведение как высказывание (художественная коммуникация и творческий процесс). Основные особенности литературного произведения как высказывания. Эстетическое высказывание в эпосе, лирике и драме. Особенности жанровой интерпретации художественного текста. Общее и индивидуальное в поэтике жанра.

Проблема автора. Художественная концепция автора. Автор и герой. Историческое движение художественных форм и историческая поэтика.

Сюжетно-композиционное строение литературного произведения. Понятие сюжета, фабулы и композиции. Уровни и способы членения сюжетно-композиционной организации текста. Линейность и дискретность текста. Сюжет и композиция как конструктивно-содержательные уровни художественного высказывания.

Художественный мир литературного произведения. Понятие о внутреннем мире художественного произведения и его структуре. Художественное время и художественное пространство («хронотоп»).

Персонажи и предметный мир литературного произведения.

Роль детали в структуре художественного целого. Поэтика заглавий.

Проблема интертекстуальности: «чужое слово», культура и искусство в литературном произведении, интермедальность.

Поэзия и проза. Природа поэзии. Поэзия как речевая система и ее соотношение с родовой спецификой произведения. Поэзия в истории словесного искусства.

Структура стихотворного текста и функции его уровней и элементов. Стихотворный текст как целое (жанр, лирический субъект, лирический сюжет). Признаки стихотворной речи и ее организация. Системы стихосложения (силлабическая, метрическая, тоническая системы стихосложения).

Основные проблемы и аспекты стиховедения. Фоника. Метрика (ритмическая организация стихотворной речи и метр стиха, понятие о метрической единице, проблема семантики метра, рифма и ее разновидности). Строфа, ее признаки и типы, виды строфического построения стихотворного текста. Интонация и мелодика. Основные принципы анализа стихотворного текста.

Методология литературоведческого анализа; анализ текста как основа адекватной интерпретации его смысла. Текст – контекст – подтекст; интертекстуальность и интермедальность. Код – сообщение; уровни интерпретации и аналитическая деятельность филолога.

Основные подходы к анализу литературных произведений и явлений; принципы и методы анализа («целостный» анализ, «имманентный» анализ, анализ поэтики и т.д.). Литературная герменевтика. Основные принципы культурологии и семиотики в анализе литературного произведения. Принцип историзма. Значение историко-литературных и общекультурных знаний при анализе текста. Современные интерпретационные стратегии.

Тема 7. Интерпретация театрального произведения.

Историческое многообразие театральных форм и видов. Пратеатральные формы человеческой деятельности (первобытный ритуал). Древние и средневековые синкретические виды театра (античная трагедия и комедия, средневековая литургическая драма, миракль, мистерия, традиционный театр Востока). Видовая дифференциация европейского театра в Новое и Новейшее время: театр драматический, музыкальный, кукольный, театр пантомимы, театр теней, театр эстрады.

Многообразие жанровых театральных форм: трагедия, комедия, фарс, мелодрама, опера, балет, оперетта, мюзикл и т.д. Камерные формы театра и массовые театральные действия.

Речевая и пластическая природа театра. Сценическая речь. Сценическое движение.

Феномен сценического действия. Драматургия как основа сценического действия. Актер и актерская игра (психофизическое действие, пластический рисунок роли, актерская пластика и актерские амплуа). Разновидности ролевого актерского поведения: актер-маска и актер-индивидуальность, принцип актерского вживания в роль и принцип дистанцирования. Понятие мизансцены.

Театр как синтез искусств. Архитектура, музыка, живопись, пластика на театральной сцене, их гармония и контрастное сосуществование.

Техника сцены. Сценическое пространство (способы решения сценического пространства). Техническое оснащение сценической площадки. Сценография (декорации, костюмы, свет). Сценические эффекты (шумовые, механические, световые).

Литературно-драматическое содержание, составляющее основу сценического действия. Тема, сюжет, идея. Развитие характеров и сюжетных линий.

Сценическая образность. Жизненный материал театрального искусства. Жизненная правда и театральная условность. Театр как «вторая реальность».

Язык театра. Семантика элементов сценического языка. Театральная речь (литературный текст и его смыслы). Текст и подтекст (взаимодействие литературного текста с другими элементами театрального комплекса). Язык актерской пластики (жизнеподобные и символические пластические формы). Мизансцена как основа структурирования сценического действия и создания его смысловых ячеек. Семантические возможности сценографии и музыкального ряда.

Спектакль как комплекс художественно-формальных средств.

Композиция спектакля – размещение в пространстве и во времени значимых элементов художественной ткани. Сценический темпо-ритм. Действие внешнее и внутреннее. Сквозное действие.

Формальные особенности отдельных элементов театрального целого. Литературно-драматическая основа и особенности ее художественной формы. Сценическое пространство и его художественное оформление (сценография). Персонажи (актерские роли) и их взаимодействие. Предметный мир (бутафория и реквизиты). Мизансцены. Звуковая драматургия спектакля.

Режиссура как средство создания театральной формы. Организация сценического действия, мизансценирование и создание художественного комплекса спектакля. Режиссерский замысел и его воплощение.

Стилистика театрального спектакля. Исторические формы спектакля (ср.: средневековое театральное представление, импровизационный спектакль комедии del arte,

современный драматический спектакль и т.п.). Национально-жанровая стилистика (ср.: европейский оперный спектакль и пекинская опера; русская драма и японский театр Но).

Многоаспектность театрального произведения: литературная основа, сценическое действие, художественное и музыкальное оформление, актерское и режиссерское мастерство. Спонтанная целостность восприятия. Неполнота охвата художественной информации в акте единичного восприятия.

Проблема понимания художественного смысла разнородных элементов сценического языка (литературного, музыкального, пластического, изобразительного и др.). Интерпретация театрального произведения через аналитическое рассмотрение отдельных художественных средств и компонентов спектакля, выявление их семантики и семантических связей. Интерпретация критическая, культурологическая, герменевтическая, семиотическая.

Тема 8. Интерпретация экранного произведения.

Кино, телевидение, видео – детища технического прогресса XX века. Общность и различие в технологии производства (фотомеханические и электронные технологии) и принципах художественного творчества. Экранное творчество как средство массовой коммуникации и как художественная деятельность.

Точки соприкосновения экранных искусств с театром («сфотографированный театр»), изобразительным искусством («движущаяся живопись»), литературой и музыкой (включение их в синтетический комплекс экранного искусства).

Жанровая система экранных искусств. Кино игровое (психологическая драма, мелодрама, комедия, приключенческий фильм, фантастика, киносатира, вестерн, детектив, киноэпопея, мюзикл, фильм-опера, фильм-балет и др.), документальное (репортаж, кинонаблюдение, кинопортрет, киноочерк, кинохроника). Видеофильм, видеоклип, документальная видеозапись. Телевидение и его жанры (информационная, развлекательная передача, телесериал, жанры кинодокументалистики и др.). Место мультипликации (графической и объемной) в кругу экранных искусств: особое искусство, пользующееся кинематографической техникой.

Запечатленное время и пространство. Фотографически точное воспроизведение на экране видимой (или театрализованной) реальности жизни, ее предметного мира и событий. Событие жизни и эстетическая рамка экрана. Действительность, становящаяся «художественным текстом».

Игровой материал (инсценированные драматические события). Общность и отличие от материала театрального искусства. Специфика кинороли. Особенности художественного оформления пространственного интерьера.

Способы технической фиксации игрового или жизненного материала. Кино (видео) камера как творец художественного материала. «Субъективная камера».

Виды изображения, определяемые техническими возможностями видеозаписи и киносъемки. Съемка в режиме реального времени, замедленная съемка, ускоренная съемка, панорамная съемка, комбинированная съемка, съемка с теле- или деформирующим объективом. Ракурс съемки. План-масштаб изображения. Виды планов: дальний, общий, средний, первый, крупный, детали.

Кинолента и другие носители записываемой информации. Возможности технической обработки изображения на ленте (цветовая деформация, обратное движение пленки, перекомпоновка кадров и т.д.).

Изображение и звук. Синхронный и асинхронный звук. Включение музыкального материала. Слово, речь, диалог.

Экранный образ. Объективный и субъективный содержательный планы (фиксация видимого и авторская оценка). «Прозаический» и «поэтический» кинематограф.

Этапы становления содержания произведения экранного искусства. Сценарий – литературная основа экранного произведения (фабульная драматургия, сюжет и «бессюжетность», стилистика литературного слова). Режиссерский сценарий – перевод

литературного сценария на язык экранного изображения. Реализация режиссерского сценария в процессе съемочной работы.

Чувственно-пластическая, документальная основа экранного языка. Элементы и уровни языка экранных искусств. Полифонический или синтетический характер экранного искусства. Событийно-драматический, литературно-текстовый, изобразительный, музыкально-звуковой пласты содержания. Полифония или гармония художественных смыслов. Художественная многозначность.

Жанр и его содержательные границы. Роль жанра в «моделировании» материала жизни.

Эстетическая условность и документальный характер киносъемки.

Понятие кадра (непрерывно снятый фрагмент видеозаписи). Длина кадра.

Монтаж – «подвижная архитектура изобразительного материала» (А. Базен). Монтаж кадров и внутрикадровый монтаж. Создание при помощи монтажа ритмической структуры изображения и целостной смысловой композиции. Метафорический, поэтический, аллегорический, интеллектуальный, формальный, субъективный монтаж.

Музыкальное и художественное оформление изобразительного ряда. Звукозрительная полифония. Музыкальная и живописная композиция фильма (или иного экранного произведения).

Стиль и стилистика.

Специфика восприятия экранных искусств: эффект присутствия, отождествления. Многослойная смысловая структура экранного произведения. Возможность прочтения отдельных слоев содержания.

Кинокритика и ее методы. Критическая оценка работы сценариста, режиссера, оператора, художника, композитора, актеров. Формулировка основной идеи, темы произведения и описание основных выразительных приемов.

Киноведческий анализ. Рассмотрение элементов художественной структуры экранного произведения: зрительно-событийной драматургии, словесного ряда, музыкально-звукового оформления, особенностей и приемов изображения и т.д. Выявление связей и взаимодействия различных элементов художественного комплекса.

Семиотика кино, ее достижения и методы. Прочтение экранного "текста". Выявление структуры «кода» или «языка» киноискусства.

Интерпретация культурологическая. Раскрытие культурных смыслов экранных образов.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- расширение профессионального кругозора, знакомство с современной проблематикой в различных областях искусствознания,
- овладение различными методами, применяемыми в искусствоведении, формирование представления о сфере компетенции и методологических ограничениях каждого из изучаемых методов, профильных для них областях проблематики.
- Освоение на практике технологии искусствоведческого анализа, формирование навыка постановки исследовательской проблемы и организации исследования в области искусствознания.

Решению поставленных задач способствуют задания, выполняемые на практических занятиях: вся аудиторная работа проходит в форме семинарских занятий, подготовка к которым предполагает серьезную самостоятельную работу магистрантов. Это объясняется тем, что главная цель дисциплины заключается не столько в освоении строго определенного

объема знаний (включение в содержание дисциплины проблематики всех видов искусства не позволяет поставить такую цель), сколько в умении находить и самостоятельно осваивать необходимую информацию.

При изучении дисциплины «Интерпретация художественного произведения» используются следующие интерактивные формы:

1. Анализ искусствоведческих публикаций.
2. Работа с наглядными пособиями, видеофильмами и видеосюжетами.
3. Доклады с обсуждениями.

1. Анализ искусствоведческих публикаций

Для ознакомления и анализа магистрантам предлагается список публикаций, привлекающих анализ произведений различных видов искусства и различные исследовательские подходы. Важно следить, чтобы выступление представляло собой именно анализ публикации, а не превращалось в ее пересказ. В целях корректного соблюдения процедуры анализа студентам предлагается два варианта краткого плана, при этом большое внимание уделяется развитию навыка аргументации своей позиции, поиска собственных объяснений. В зависимости от проблематики и конкретного содержания статьи, студент может по своему усмотрению добавлять в предлагаемый план необходимые пункты, однако перечисленные должны быть соблюдены обязательно. Выбор плана анализа зависит от ведущего ракурса, избранного в анализируемой публикации:

а) Если работа посвящена анализу художественного текста:

- 1) Цель анализа, проводимого автором;
- 2) Выводы, которым приходит автор в ходе анализа и его аргументация этих выводов;
- 3) Исследовательские подходы и методы, примененные автором.

б) Если работа посвящена презентации определенного исследовательского метода /подхода:

- 1) Цель, поставленная в работе;
- 2) Краткая характеристика подхода, обсуждаемого в статье: его сущностные свойства, преимущества (по мнению автора), которые он дает.
- 3) Собственная оценка описываемого подхода, его перспективности для искусствоведения, примеры искусствоведческих проблем, ситуаций, в которых его можно продуктивно применить (например, из собственного магистерского /бакалаврского исследования).

2. Работа с наглядными пособиями, видеофильмами и видеосюжетами.

Наглядные методы в учебном процессе используются в координации со словесными и практическими методами. На занятиях искусствоведческого профиля роль наглядных пособий в обучении очень высока. Это требование распространяется не только на подачу материала преподавателем, но и на доклады студентов.

В использовании иллюстративного материала следует помнить о следующих универсальных правилах:

- 1) иллюстративный материал должен быть точно согласован с содержанием доклада и помогать донести до слушателей основные положения доклада;
- 2) докладчик должен обеспечить необходимый уровень качества иллюстративного материала.
- 3) работа с наглядными материалами должна вестись сфокусированно: при показе иллюстраций необходимы заранее продуманные комментарии, видеофрагменты необходимо тщательно таймировать.

3. Доклады с обсуждениями.

Подготовка докладов является обязательной формой работы магистрантов на предметах искусствоведческого профиля. Она способствует развитию у них навыков самостоятельной работы: поиска и отбора необходимого материала, подбора иллюстраций, выстраивания оптимальной структуры сообщения. Кроме того, в процессе работы над докладом у студентов также формируются навыки эффективной презентации материала в устной форме. В рамках дисциплины «Интерпретация художественного произведения» тематикой докладов становится заранее подготовленный студентом анализ художественного произведения. В процессе такого анализа производится комплексная характеристика системы выразительных средств, задействованных в произведении, и интерпретация их в качестве инструментария для выражения определенного художественного содержания. Приветствуется привлечение информации из искусствоведческих работ. К студенту предъявляются следующие обязательные требования:

- владение навыками искусствоведческого анализа и специальной терминологией применительно к выбранному виду искусства;
- логика и аргументированность изложения;
- владение информацией по истории создания произведения, специальной искусствоведческой литературой.

По итогам доклада, как правило, проводится его обсуждение: студентам предлагается задавать вопросы докладчику, а также высказывать замечания или рекомендации по улучшению качества доклада. Активное участие в обсуждении поощряется дополнительными баллами, при этом оценивается понимание студентом обсуждаемой темы, а также умение задавать вопросы докладчику по существу проблемы.

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

8.1. Основная литература:

1. Есин А.Б. принципы и приемы анализа литературного произведения. – Учебное пособие. – М.: Флинта, 2017.
2. *Ивлева Т.Г.* Как сделан художественный текст: Учебное пособие. – М.: Флинта, 2018.
3. *Консон Г.Р.* Целостный анализ и методология современного музыкознания: уч. Пособие. – М.: Филинь, 2018.
4. *Минералова И.Г.* Анализ художественного произведения. Стилль и внутренняя форма. Учебное пособие. – М.: Флинта, 2017.
5. *Сокольская А.А.* Методология семиотики и анализ оперного произведения: уч.-метод. Пособие по курсу «Методология музыкознания». – Казань, КГК, 2020.

8.2. Дополнительная литература:

1. Американская философия искусства: основные концепции второй половины XX века – антиэссенциализм, перцептуализм, институционализм. Антология. Пер. с англ. – Екатеринбург: Деловая книга, Бишкек: Одиссей, 1997. – 320 с.
2. Анализ и интерпретация произведения искусства / Ред. Н.А.Яковлева. М.: Высшая школа, 2005. 551 с.
3. *Арановский М.Г.* Интонация, знак и «новые методы» //Советская музыка, № 10. – 1980. – С. 99 – 109.
4. *Арсаланов В.Г.* Теория и история искусствознания. Античность. Средневековье. Возрождение: Уч. пособие для вузов. – М.: Акад. проект; Культура, 2015.
5. *Арсаланов В.Г.* Западное искусствознание XX в. – М.: Акад. проект, Традиция, 2005.
6. *Бонфельд М.Ш.* Введение в музыкознание: Уч. пособие для студентов вузов. – М.: Владос, 2001. – 219 с.
7. *Бычков Ю.Н.* Методология музыкознания. Программа по направлению 522501

«Музыкальное искусство». Специализация: «Музыковедение». – М., 1999. URL: <http://yuri317.narod.ru/www/lex1.htm> (дата обращения: 05.03.2021).

8. Введение в театроведение. Уч. пособие / Сост. и отв. ред. Ю.М. Барбой. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2011.

9. *Власов В. Г.* Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 тт. СПб.: Искусство, 2004–2010.

10. *Гуляницкая Н.С.* Методы науки о музыке. – М.: Музыка, 2009. – 256 с.

11. *Даниэль С.М.* Искусство видеть. – СПб., 2006.

12. *Даниэль С.М.* *Картина* классической эпохи. – Л.: Искусство, 1986. – 196 с.

13. *Друскин М.С.* О биографическом методе //Друскин М.С. Очерки. Статьи. Заметки. – Л.: Советский композитор, 1987. – С. 232–242.

14. *Жабинский К.А.* О культурологическом подходе в современном отечественном музыкознании: тенденции, достижения, перспективы //Музыка и музыкант в меняющемся постсоветском пространстве. К 40-летию Ростовской консерватории: Сб. ст. – Р-н/Д: РГК им. С.В. Рахманинова, 2008. – С. 220–231.

15. *Каган М.С.* Об изучении музыки в контексте художественной культуры //Вопросы методологии и социологии искусства. Сб. науч. трудов. – Л.: ЛГИТМИК, 1988. – С. 110–121.

16. *Ключникова Е.В.* Три взгляда на проблему национального музыкального искусства: социология науки //Социология музыки. Новые стратегии в гуманитарных науках. Международная научная конференция. Ноябрь 2007. Интернет-портал конференции. URL: http://mconf.blogspot.com/2007/11/blog-post_26.html (дата обращения: 05.03.2021).

17. *Лотман Ю.М.* Об искусстве. СПб., 2000.

18. *Лотман Ю.* Семиосфера. СПб, 2000.

19. *Лотман Ю.М.* Семиотика кино и проблемы киноэстетики. – Таллинн: Ээсти Раамат, 1973. – 138 с.

20. *Лотман Ю.М.* Статьи по семиотике культуры и искусства. – СПб.: Акад. проект, 2002. – 542 с.

21. *Лукичева К.Л.* Теоретические и методологические стратегии в «новой истории искусства» //Теория художественной культуры. Вып. 10. – М.: ГИИ МК РФ, Наука, 2006. – С. 33–70.

22. *Мещеряков В.П., Сербул М.Н., Кубарева Н.П., Завгородняя Л. И., Козлов А.С.* Введение в литературоведение. Основы теории литературы. Учебник. 3-е издание. М.: ЮРАЙТ, 2015.

23. *Милка А.П.* О методологических поисках 70-х годов (музыкальный анализ и судьбы «новых методов») //Методологические проблемы музыкознания. Сб. статей. – М.: Музыка, 1987. – С. 178–205.

24. *Нехаева И.Н.* Критика искусствоведческого подхода к исследованию проблем музыкального мышления //Обсерватория культуры, № 6. – 2007. – С. 121–126.

25. *Николина Н.А.* Филологический анализ текста. Учебное пособие для пед. ВУЗов. – М.: Академия, 2003. – 256 с.

26. *Ранкур-Лаферрьер Д.*, Русская литература и психоанализ. – М.: Ладомир, 2004. – 1013 с.

27. *Руднев В.П.* Энциклопедический словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты. – М.: Аграф, 2009. – 543 с.

28. Теории, школы, концепции: Художественная коммуникация и семиотика. – М.: Наука, 1986. – 230 с.

29. Теории, школы, концепции: Художественная рецепция и герменевтика.– М.: Наука, 1985. – 288 с.

30. Теории, школы, концепции: Художественный текст и контекст реальности. – М.: Наука, 1977. – 180 с.

31. *Успенский Б.А.* Семиотика искусства. – СПб.: Азбука, 2000. – 320 с.

32. Холопов Ю.Н., Кириллина Л., Кюреган Т., Лыжов Г., Поспелова Р., Ценова Т. Музыкально-теоретические системы: Учебник для историко-теоретических и композиторских факультетов музыкальных вузов. – М.: Композитор, 2006. – 632 с.
33. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. Учебное пособие. – СПб.: Лань, 2000. – 320 с.
34. Яусс Х. История литературы как провокация литературоведения // Новое литературное обозрение, 1995. – №12. – С. 34–84.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Электронные библиотеки:

- <http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm> – каталог электронных библиотек;
<http://elibra.ru/> – портал Российской ассоциации электронных библиотек (НП ЭЛБИ);
<http://www.elbib.ru/> – Российские электронные библиотеки;
<http://window.edu.ru/> – единое окно доступа к образовательным ресурсам;
<http://www.openet.ru> – электронная библиотека Российского портала открытого образования;
<http://www.archive-online.ru/> – электронная библиотека профессиональных изданий
<http://www.elibrary.ru/defaultx.asp> – научная электронная библиотека;
http://www.library.tver.ru/otdel_lib/ecz/internet-bd.htm – Полнотекстовые базы данных «Электронный читальный зал»;
<http://www.knigka.info/> – бесплатная электронная библиотека «Книжка»;
<http://bookz.ru/> – электронная библиотека;
<http://www.lib.com.ua/> – электронная библиотека;
<http://www.koob.ru/> – электронная библиотека;
<http://www.2lib.ru/> – электронная библиотека

Электронные учебники:

- <http://www.gumfak.ru/> – крупнейшее собрание электронных учебников;
<http://www.jourclub.ru/> – каталог статей, учебных пособий и материалов, предназначенных для помощи студентам самых разных учебных заведений

Электронная библиотека научных материалов:

- <http://diss.rsl.ru/> – электронная библиотека диссертаций;
<http://ft.nlr.ru/> – электронные авторефераты диссертаций;
<http://www.scholar.ru/> – проект поисковой системы научных статей и публикаций;
<http://www.dissertant.org/> – библиотека диссертаций.

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet*-ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,

- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра философии, истории и теории искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Искусство в истории культуры»

наименование дисциплины

50.04.04 Теория и история искусств

код и направление подготовки

Арт-проектирование и продюсирование

профиль подготовки

Магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «Искусство в истории культуры» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта Высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств. Квалификация выпускника – магистр.

Составитель рабочей программы – Василенко Виктория Валерьевна, доктор исторических наук, профессор кафедры философии, истории и теории искусства Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Искусство в истории культуры» рассмотрена и принята на заседании кафедры философии, теории и истории искусства от «11» июня 2021 г. (протокол № 11).

Зав. кафедрой: _____ / О.И. Тарасова /

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: систематизация знаний по истории культуры и искусства, формирование комплекса компетенций.

Задачи дисциплины:

- формирование теоретических знаний, развитие способности анализировать исторические типы культуры, системы мировоззрения и ценностей, лежащих в основе художественной культуры и искусства различных эпох;
- развитие способности анализировать художественную культуру и искусство на духовно-содержательном, морфологическом и институциональном уровнях;
- развитие навыков работы с теоретическими, изобразительными, визуальными источниками информации;
- овладение приемами интерпретации полученной информации из различных первоисточников;
- знакомство с коллекциями ведущих художественных музеев мира и расширение эмпирических знаний по истории культуры и искусства.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Искусство в истории культуры» относится к факультативным дисциплинам в Блоке дисциплин, определяемых вузом. Она направлена на систематизацию знаний по истории культуры и искусства. При освоении дисциплины необходимы знания, полученные на уровне бакалаврской подготовки по дисциплинам «История», «История мировых цивилизаций», «Философия», «Эстетика». Полученные знания будут востребованы при изучении дисциплин «История изобразительного искусства», «История литературы», «История драматического театра», «История музыки», «История киноискусства», «Современные проблемы науки и искусства», «Методология научного исследования искусства».

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс освоения дисциплины «Искусство в истории культуры» направлен на формирование следующих компетенций:

УК-5 - способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия;

ПК-7 - способность участвовать в организации и планировании творческо-художественного проекта в роли консультанта, литературного редактора, автора сопроводительных текстов.

В результате освоения дисциплины студент должен **знать**:

- место и назначение искусства в системе культуры;
 - основные исторические типы культуры и периоды развития искусства;
 - художественные стили и направления;
 - механизмы исторической динамики культуры и искусства.
- В результате освоения дисциплины студент должен **уметь**:
- ориентироваться в историческом наследии мировой культуры и искусства;
 - ориентироваться в музейных коллекциях;

- понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте;
 - собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных информационных источников с использованием современных средств и технологий;
 - применять полученные знания при создании художественно-творческих проектов.
- В результате освоения дисциплины студент должен **владеть**:
- навыками поиска информации и научной литературы;
 - приемами интерпретации полученной информации из разных источников;
 - навыками использования полученных теоретических знаний, умений и навыков в проведении исследовательских работ, подготовки магистерской диссертации.

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
<p>УК-5 способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<p>Знать: основные исторические типы культуры и периоды развития искусства; художественные стили и направления; механизмы исторической динамики культуры и искусства как феномена культуры.</p> <p>Уметь: ориентироваться в историческом наследии мировой культуры и искусства; понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте; применять полученные знания при написании магистерской диссертации.</p> <p>Владеть: приемами интерпретации полученной информации из разных источников;</p> <p>теоретическими знаниями, умениями и навыками в проведении исследовательских работ, подготовки магистерской диссертации.</p>
<p>ПК-7 способность участвовать в организации и планировании творческо-художественного проекта в роли консультанта, литературного редактора, автора сопроводительных текстов</p>	<p>Знать: социальные функции искусства; виды, художественные стили и направления искусства.</p> <p>Уметь: ориентироваться в историческом наследии мировой культуры и искусства; понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте; ориентироваться в музейных коллекциях; собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать</p>

	<p>информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий; применять полученные знания при создании художественно-творческого проекта.</p> <p>Владеть: навыками поиска информации и научной литературы; приемами интерпретации полученной информации из разных источников; полученными знаниями, умениями и навыками в проведении исследовательских работ и создании творческо-художественных проектов.</p>
--	--

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач.ед	Семестры			
		I	II	III	IV
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	216 / 6				
Аудиторные занятия	36/1				
<i>В том числе:</i>					
Лекции	54/1,5	18	18	18	
Практические занятия	54/1.5	18	18	18	
Самостоятельная работа (всего)	72/2	24	24	24	
<i>В том числе:</i>					
Самостоятельная работа студентов	72/2	24	24	24	
Контроль за самостоятельной работой	36/1	12	12	12	
Вид промежуточной аттестации – <i>зачёт с оценкой, экзамен</i>			Зачет с оценкой	Экзамен	

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий и краткое содержание дисциплины

5.1. Структура курса

№ п/п	Разделы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Всего	Контактная работа			
			Практические			

			Лекции	занятия и семинары	Интерактивные занятия	Самостоятельная работа студента	
	1 семестр						
1	Искусство в истории культуры	4	4	4		8	Контрольный опрос, графическая таблица
2	Искусство в культуре Античности	6	4	6		8	Контрольный опрос, подготовка сообщения, практические задания, конспект.
3	Искусство в истории средневековой культуры	14	10	10		8	Доклад-презентация на семинаре; обсуждение докладов. Контрольная работа
	Итого в 1 семестре		18	18		24	
	2 семестр						
4	Искусство в истории культуры Древней Руси	12	4	4		4	Доклад-презентация на семинаре; обсуждение докладов
5	Искусство в культуре Возрождения	10	4	6		10	Доклад-презентация на семинаре; обсуждение докладов, практические задания
6	Искусство в культуре Нового времени	10	10	8		10	Доклад-презентация на семинаре; обсуждение докладов. Контрольная работа.
	Итого во 2 семестр		18	18		24	
	3 семестр						
7	Искусство в культуре XX века	10	10	8		12	Доклад-презентация на семинаре; обсуждение докладов. Практические задания.
8	Искусство в современной глобальной культуре	10	8	10		12	Доклад-презентация на семинаре; обсуждение докладов. Практические задания. Эссе. Контрольная работа.
	Итого в 3 семестре		18	18		24	
	ВСЕГО	216	54	54		72	

6. Краткое содержание дисциплины

1 семестр

Тема 1: Искусство в истории культуры

Художественная форма культуры и искусство. Духовно-содержательный, морфологический и институциональный уровни художественной культуры. Художественная картина мира. Понятие, виды и функции искусства. Стили в искусстве. Историческая типология культуры и основные этапы развития искусства.

Тема 2: Искусство в культуре Античности.

Культура Древней Греции как отправная точка в развитии европейской культуры. Понятие и периодизация античной культуры. Культура Древней Греции. Древнегреческий полис и особенности его социальной организации. Древнегреческая мифология и философия. Платон и Аристотель об искусстве.

Культура Древнего Рима: наследие античной Греции и его развитие. Цицерон о взаимосвязи древнегреческой и древнеримской культур. Расцвет и гибель Римской империи. Римская архитектура. Витрувий и теория архитектуры. Осмысление художественного наследия как общественного достояния. Тиражирование произведений искусства. Александрийский Мусейон. Галерея Поллиона. Главный императорский музей в Риме.

Тема 3: Искусство в истории средневековой культуры

Средневековье как этап общемирового историко-культурного процесса. Понятие и периодизация средневековой культуры. Византийская культура как первый образец средневековой культуры. Византия и наследие римской культуры. Утверждение нового религиозного мировоззрения и его влияние на изменение художественных форм. Августин Блаженный об искусстве. Западноевропейское средневековье и христианство. Монастыри как центры религиозной культуры в раннем средневековье. Своеобразие средневекового европейского искусства как следствие взаимопроникновения элементов языческого и христианского мировоззрений. Романика и готика как первые стили европейского искусства. Дидактические и утилитарные цели искусства. Григорианский хорал. Возникновение нотной записи. Городская культура. Рыцарская культура. Культ куртуазности. Декоративно-прикладное искусство. Средневековое коллекционирование искусства.

2 семестр

Тема 4: Искусство в истории Древней Руси.

Истоки древнерусской культуры. Славянские языческие традиции и художественная культура Древней Руси. Народная культура и фольклор. Православие и его влияние на художественное творчество. Влияние Византийского иконографического канона на русское религиозное искусство. Иконографический канон. Феофан Грек, А. Рублев, Дионисий. Древнерусская письменность и литература. Храмовое зодчество. Иконописные школы древнерусских городов.

Тема 5: Искусство в культуре Возрождения.

Исторические и культурные предпосылки эпохи Возрождения. Периодизация ренессансной культуры. Гуманизм как мировоззренческая основа ренессансной культуры. Особенности ренессансного гуманизма. Отношение к античным и средневековым традициям. Искусство как главный вид духовной деятельности, как творчество новой реальности. Альберти Великий о произведении искусства как живом организме и идеале универсально образованного художника. Н. Кузанский о человеческом и божественном искусстве. «Титаны Возрождения» и «обратная сторона титанизма» (А. Ф. Лосев). Классификация

искусств Леонардо да Винчи. Открытие оптической перспективы и светотени. Отражение в искусстве новых форм жизни и мировоззрения. Перемещение акцентов в системе искусств. Формирование научной картины мира. Искусство и наука. Эмансипация искусства. Ренессансное коллекционирование. Включение свидетельств прошлого в настоящее. Новая морфология искусства. Начало исторического искусствознания Дж. Вазари. Открытие перспектив репродуктивного распространения искусства. Возрожденческое меценатство и коллекционирование. Галерея Питти. Галерея Уффици. Музеи Ватикана. Античный сад. Древний Рим-музей древности. Северное Возрождение. Реформация и искусство. Кунсткамеры.

Тема 6. Искусство в культуре Нового времени

Культура и искусство в XVII в.

Мироощущение и эстетические ценности барокко в XVI-XVII вв. Барокко как исторический тип культуры. Г. Вёльфлин об особенностях барокко как художественного стиля. Оппозиция «Ренессанс-Барокко», «барокко-классицизм». Э. Тезауро о барочной остроумии. Отражение в литературе, архитектуре, живописи.

Влияние западной школы на формирование национального искусства России. Итальянцы в русском искусстве. Процесс освоения стиля барокко в русском искусстве. Петровское барокко. Музыкальная культура эпохи барокко, развитие полифонического стиля, оперный спектакль. Обособление и самоопределение художественной культуры и искусства.

Выставка как новая институциональная форма существования искусства.

Культура и искусство в XVIII в.

Философы-энциклопедисты и их влияние на европейскую культуру XVIII века.

Рационалистическое мировоззрение. Создание нового социокультурного мифа о власти разума и силе разумной морали. Старая аристократическая культура и становление новой буржуазной культуры. Осмысление классического художественного наследия. И.И.

Винкельман как основоположник современного искусствознания.

Стилевые направления в искусстве эпохи Просвещения и их связь с идейными устремлениями эпохи (барокко, рококо, классицизм, реализм, сентиментализм). Классицизм в искусстве XVIII вв. Рационализм и нормативная эстетика. Теория искусств Буало. Высокая общественная миссия литературы. Иерархия поэтических жанров. Салоны как часть художественной жизни. Французский драматический театр. Музыкальный театр. Венская музыкальная классика. Формирование русского театра. Русская музыка. Оперные композиторы. Формирование рационально-просветительской концепции музея.

Превращение частных собраний в открытые для публики музеи. Складывание публичного характера художественного общения.

Национальные особенности эпохи Просвещения (английское, французское, немецкое).

Великая Французская революция как закономерный итог эпохи Просвещения. Лувр.

Британский музей, Дрезденская галерея. Российское Просвещение. Кунсткамера - первый музей в России.

Культура и искусство в XIX в.

Культура XIX в. как культура сложившихся буржуазных отношений. Человек в системе буржуазных ценностей. Реакция на поражение Великой Французской революции и гибель рационалистических идеалов. Романтизм как идейное и художественное движение в духовной жизни европейского и американского общества. Философия и эстетика романтизма. Романтическое двоемирие. Искусство как средство проникновения в тайны природы. Искусство как иллюзия. Культ художника как создателя красоты и «жреца искусства». Принцип историзма. Интерес к фольклору и средневековью. Революционные и традиционалистские тенденции в искусстве романтизма. Производство искусства как исторический источник. Формирование национальных школ искусства. Романтическая поэзия. Европейские композиторы-романтики, преобразование музыкального стиля. Синтез искусств. Оперное искусство XIX вв. Две концепции художественного музея.

Просветительская концепция и формирование национальных музеев. Национальный музей современного искусства в Париже, Новая Пинакотека в Мюнхене.
Романтическая концепция музея. Музей как храм. Старая и Новая Пинакотека в Мюнхене.
Новые здания Британского музея. Новые здания Оксфордского музея.
Всемирная Лондонская выставка и появление музеев художественных ремесел. Южно-Кенсингтонский музей в Лондоне. Австрийский художественно-промышленный музей в Вене, Музей искусства и ремесла в Гамбурге.
Расцвет русского национального искусства. Русская литература. Славянофильство в литературе и искусстве. Русская романтическая музыка. Русская религиозная философия об искусстве. Роль науки в идеологической и экономической жизни. Позитивизм как новая мировоззренческая установка, сложившаяся в процессе становления капиталистического (промышленного) общества. Влияние позитивизма на искусство (критический реализм, натурализм). Эрмитаж. Русский музей в Петербурге, Музей изящных искусств в Москве.

3 семестр

Тема 7: Искусство в культуре XX в.

Становление общемировой глобальной цивилизации. Мировые войны и общие социокультурные процессы. Человек в массовом обществе. Элитарные и массовые формы культуры. Модернизм как этап развития и завершения классического искусства. Отказ от классического наследия и базовых ценностей. Современность как ценность.
Художественные концепции модернистов. Искусство как хранилище бытия, М. Хайдеггер. Иное в искусстве, не поддающееся рационализации. Открытие доклассического искусства. Модернистские искания в искусстве последней трети XIX – первой половины XX вв. (импрессионизм, символизм, фовизм, футуризм, кубизм, экспрессионизм, конструктивизм, абстракционизм, дадаизм, сюрреализм и др.) Русские авангардисты, Кандинский Малевич. Модернистские явления в музыке. Конструктивизма в архитектуре. Искусство и бессознательное. Развитие кинематографа. Идеологический модернизм и социалистический реализм.
«Серебряный век» в русском искусстве. Символизм в поэзии, живописи, музык.
Объединение «Мир искусств». Пакт Рериха. Феномен меценатства и развитие искусства. Русский модерн. Синтез искусств. Русский театр нач. XX в. Дягилев и русские сезоны в Париже.
Искусство и теория информации. Новая концепция художественного музея. Музей для созерцания, углубления переживания и формирования эстетического вкуса.

Тема 8: Искусство в современной глобальной культуре

Стратегии мирового цивилизационного развития. Научно-технический прогресс, технологии постиндустриального общества и их влияние на изменение жизни людей. Стратификация общества и фрагментация общественной жизни. Ценности постинформационного общества. Постсовременность как состояние духовной жизни общества, связанное с разрушением «правил игры» в культуре. Постмодернизм как общехудожественное явление конца XX - начала XXI вв. Постмодернизм как парадокс предшествующего будущего. Новые технологии и новые возможности воздействия. Трансформация произведения искусства в событие. Создание интерактивного выставочного поля. Изменение понимания произведения искусства. Активизация синтеза искусств. Деконструкция. Интертекстуальность. Симуляционность. Дизайнизация искусства. Создание вещной среды, культурной ауры. Гедонистическое и игровое начало в искусстве. Ироничное переосмысление прошлого.
Искусство как единый бесконечный текст созданный совокупным творцом.
Ориентация на запросы массовой культуры. Визуальная культура. Развитие новейших технических средств массовых коммуникаций. Телевидение, компьютерная графика и др.

Моделирование действительности путем эксперимента с искусственной реальностью. Резервы развития культуры и императивы выживания. Искусство и художественная игра. Китч в искусстве. Зрелищность искусства. Искусство и новые технические средства. Отдельный экспонат как главное действующее лицо. Инсталляция, перформанс, видео-арт. Акционизм. Трансформация художественного музея. Центры искусства как интеграция галереи, публичной библиотеки, центр промышленного дизайна, кинозал, музыкальный центр и т. п. Преодоление разграничений между высоким и низким искусством. Преодоление энергии политического активизма через искусство. Трансформация произведения искусства в событие. Создание интерактивного выставочного поля. Изменение понимания произведения искусства. Дидактические задачи центров современного искусства. Обучения языку искусства. Digital Humanities как новая область исследований и разработок, сформированная на стыке компьютерных и гуманитарных наук, которая объединяет исследовательские вопросы и методы лингвистики, истории, искусствознания, философии, культурологии с компьютерными технологиями.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

Самостоятельная работа направлена на решение следующих задач:

- развитие навыков поиска научно-верифицированной информации и преобразования ее в знание;
- восприятия и анализ оригинальных теоретических и изобразительных источников;
- формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой аргументации, развитие способности схватывания и понимания закономерностей историко-культурного процесса;
- развития и совершенствования способностей к диалогу, к дискуссии на основе полученных знаний;
- развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении теоретических вопросов и выполнении практических заданий;
- преподнесения полученных знаний в доступной иллюстрированной форме.

Для организации и проведения самостоятельной работы студентов разработаны методические рекомендации и задания по темам дисциплины.

В ходе изучения дисциплины обучающимся предлагаются к прочтению, написанию конспектов и содержательному анализу научные статьи, теоретические труды. Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях. Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание конспекта.

Конспект – это краткое последовательное изложение содержания статьи, книги. Его основу составляют тезисы, выписки, цитаты.

Под *тезисами* понимается краткое изложение основных положений статьи или книги без системы доказательств и фактического материала. Для составления тезисов необходимо внимательно прочитать текст, составить план текста, выделить самое существенное, сжать текст за счет исключения менее информативных частей, примеров, аналогий и уточнений. Сжатый текст разбивается на части и выделяется главное, потом делается краткая запись.

Цитаты представляют собой передачу чужой мысли посредством кавычек с целью подтверждения какой-либо мысли. Цитируемый текст приводится в той же грамматической форме, в которой он дан в источнике, с сохранением всех пунктуационных знаков.

Существует ряд правил оформления библиографического описания ссылок на источник. Они даны в Методических рекомендациях по написанию курсовой работы бакалавров.

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме.

Эссе представляет собой оригинальное произведение объемом до 10 страниц текста (до 3000 слов), посвященное какой-либо значимой классической либо современной философской проблеме. Творческая работа не является рефератом и не должна носить описательный характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и аналитических способностей.

Для подготовки к семинарским занятиям, помимо плана проведения занятия, вопросов для обсуждения, обучающимся предлагаются для выполнения *практические задания*. Задания выполняются письменно, в установленные сроки размещаются в электронном портфолио.

Обучающиеся выполняют задания, в том числе составляют графические схемы и таблицы. *Примерный образец таблицы «Виды искусства»*

Пространственные искусства	Временные искусства	Пространственно-временные искусства

Одним из видов самостоятельной работы студентов является подготовка *доклада и мультимедийной презентации* по заданной, либо согласованной с преподавателем теме. Это объясняется тем, что главная цель дисциплины заключается не столько в освоении строго определенного объема знаний (масштаб истории мировых цивилизаций не позволяет поставить такую цель), сколько в умении находить и самостоятельно осваивать необходимые знания. Поэтому лекции имеют концептуально-установочный характер, а основная работа с фактологическим материалом переносится на практические занятия. Основными формами работы на семинарских занятиях являются доклады-презентации студентов и последующее их обсуждение. В соответствии с тематическим планом дисциплины обучающимися готовятся доклады, сопровождаемые мультимедийной презентацией. Защита доклада проводится в форме устного выступления студентов на практическом занятии. При раскрытии темы (письменно и устно) учащийся должен продемонстрировать уровень сформированности компетенций по теме дисциплины.

Мультимедийная презентация сопровождает сообщение или доклад студента на поставленную тему. План презентации должен полностью соответствовать плану сообщения или доклада, включать введение, основную часть и заключение.

Презентация может иметь следующие разделы: актуальность темы, обзор информационной или источниковой базы, практическую значимость, основные факты и положения, представленные в сообщении или докладе, выводы, список использованной литературы. Работу над презентацией следует начинать после того, как сформирован текст сообщения или доклада.

Презентацию необходимо выдерживать в строгом академическом стиле. Каждый слайд должен представлять собой звено, логически связанное с темой сообщения или доклада.

Не следует перегружать слайды лишними декоративными элементами, анимацией, звуковыми, музыкальными эффектами, не имеющими отношения к теме сообщения или доклада. Визуальные образы должны иметь смысловую нагрузку.

Текст не должен доминировать на слайде. Необходимо тщательно продумать не только расположение текста, но и его форматирование (размер и цвет шрифта заголовков и основного текста). Один слайд не стоит перегружать несколькими фотографиями, графиками и диаграммами. Все изображения должны быть сопровождаемы надписями, с указанием автора, места, даты и т. п.

Если в презентации используются графики и диаграммы, необходимо продумать их расположение. Текст таблиц также должен быть хорошо виден. Для большей наглядности в таблицах можно применять слабую по цвету заливку ячеек. Цветовой фон слайдов имеет значение. Он должен соответствовать месту, цели и теме презентации. Цветовая гамма слайдов не должна меняться. Для удобства допускается возможность нумерации слайдов. В первом слайде мультимедийной презентации указывается информация, содержащая название учебного заведения, факультета, курса, направления подготовки, ФИО, темы выступления или доклада и т. п. Завершается презентация слайдом: «Благодарю за внимание».

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются вопросы для собеседования, контрольные вопросы, творческая работа. Контрольные вопросы, примерные темы докладов, вопросы к экзамену прилагаются в фондах оценочных средств. Именно доклады и обсуждения, а также дискуссии по спорным вопросам мировой истории культуры призваны продемонстрировать степень сформированности компетенции студентов и способности к самостоятельной оценке и осмыслению найденной информации. Доклады оформляются в форме презентации.

Критериями оценки докладов являются:

- качество найденного и отобранного материала;
- авторитетность источников информации;
- логичность построения доклада;
- форма подачи материала.

Студенты, выполнившие весь учебный план дисциплины, подготовившие и выступившие с докладами по всем основным тематическим блокам рабочей программы, может быть освобожден от промежуточной аттестации.

7.2. Планы проведения практических занятий

1 семестр

Тема 1: Искусство в истории культуры

Культура и ее формы: материальная, духовная, художественная. Художественная картина мира. Духовно-содержательный, морфологический и институциональный уровни художественной культуры. Соотношение понятий художественная культура и искусство. Виды и функции искусства. Стили в искусстве. Историческая типология культуры. Основные периоды развития искусства.

Вопросы для обсуждения

1. Художественная культура. Понятие и структура художественной культуры.
2. Искусство как ядро культуры. Основные трактовки понятия искусство.
3. Виды искусства. Проблема классификации искусства.
4. Социальные функции искусства.

Практические задания

1. Прочитайте статью Д. С. Лихачева «Заметки об истоках искусства», выпишите цитаты.
2. Познакомьтесь с трудом М.С. Кагана «Философия культуры», составьте конспект гл. 10 «Предметность художественной культуры – воплощенный художественный образ».
3. Познакомьтесь с трудом Б. Виппера «Введение в историческое изучение искусства». Составьте графическую таблицу «Виды искусства».
4. Прочитайте статью Л.К. Миниханова., Ф.Г. Фаткулина «Художественная картина мира как особый способ отражения действительности», ответьте на вопросы и выполните задание:
 - а) Что понимается под художественной картиной мира?
 - б) Как соотносятся понятия «художественная картина мира», «художественная модель мира», «художественный образ мира»?

- в) Что такое «генеральная художественная картина мира»?
- г) Дайте определение «художественному концепту».
- д) Какие типы художественных концептов выделяются?
- е) Что понимается под «концептом-акселогемой»?
- ж) Каковы признаки художественной картины мира?
- з) Каковы функции художественной картины мира?
- и) Охарактеризуйте художественную картину мира того периода истории культуры, которому соответствуют хронологические рамки темы магистерской диссертации.

Тема 2: Искусство в культуре Античности

Вопросы для обсуждения

1. Периодизация и особенности Античной культуры.
2. Искусство как категория Античного мышления.
3. Понятие и виды искусства по Платону.
4. Понятие и виды искусства по Аристотелю
5. Границы и функции античного искусства.

Практические задания

1. Прочитайте статью А.Г. Бурнаева «Проблема классификации искусств в теории Платона и Аристотеля», составьте конспект.
2. Прочитайте труд Платона «Государство», ответьте на вопросы
 - а) Чем ремесло отличается от искусства с точки зрения Платона?
 - б) Ковы элементы художественной деятельности по Платону?
 - в) Какие виды искусства выделяет Платон?
 - г) Что он понимает под мусическими искусствами?
 - д) В чем состоит главное предназначение искусства по Платону?
 - е) Что понимает Платон под заботой о душе? Какова роль искусства?
3. Прочитайте труд Аристотеля «Поэтика», ответьте на вопросы и выполните задание:
 - а) Как Аристотель трактует искусство?
 - б) Что Аристотель понимает под мимезисом?
 - в) Какие виды искусства выделяет Аристотель? Составьте графическую схему «Виды искусства» (по Аристотелю).
 - г) Что Аристотель понимает под катарсисом?

Тема 3: Искусство в истории средневековой культуры

Вопросы для обсуждения

1. Понятие и периодизация средневековой культуры.
2. Византийская культура как первый образец средневековой культуры. Искусство Византии и наследие римской культуры.
3. Византийский иконографический канон и его функции.
4. Западноевропейская средневековая культура и христианство.
5. Средневековая концепция художественного творчества. Августин Блаженный.
6. Фома Аквинский о видах искусства.
7. Образец в художественном творчестве и средневековой практике.
8. Средневековое коллекционирование.

Практические задания

1. Познакомьтесь с трудом Ж. Ле Гоффа «Цивилизация средневекового запада», составьте конспект гл. VIII «Христианское общество», гл. IX «Ментальность, мир эмоций, формы поведения»,

2. Познакомьтесь с трудом У. Эко «Искусство и красота в средневековой эстетике», составьте конспект гл. 10 «Теории искусства», ответьте на вопросы:

- а) Какие идеи античных философов об искусстве были восприняты средневековыми теологами.
- б) В чем заключается высшая истина искусства?
- в) В чем состоит разница между ремеслом и искусством?
- г) Что понимается под изящными и свободными искусствами?

2 семестр

Тема 4: Искусство в истории культуры Древней Руси

Вопросы для обсуждения

1. Основные периоды и особенности древнерусской культуры.
2. Православие и его влияние на художественное творчество.
3. Памятники древнерусской художественной культуры.

Практическое задание

1. Прочитайте статью Д. С. Лихачева «Русская культура Нового времени и Древняя Русь», выпишите цитаты.
2. Прочитайте статью Д. С. Лихачева «Русская культура в современном мире», выпишите цитаты, ответьте на вопросы:
 - а) Какая самая характерная черта русской культуры?
 - б) Что Д. С. Лихачев понимает под «вселенкостью» русской культуры?
 - в) В чем выражается европейский характер русской культуры?
 - г) Почему русская культура представляет собой иной тип по сравнению в Западной Европой?

Тема 5: Искусство в культуре Возрождения.

Вопросы для обсуждения

1. Понятие Ренессанс. Периодизация культуры Ренессанса.
2. Гуманизм как мировоззренческая основа ренессансной культуры. Особенности ренессансного гуманизма.
3. Титаны эпохи Возрождения.
4. Отражение в искусстве новых форм жизни и мировоззрения.
5. Коллекционирование и первые галереи в эпоху Ренессанса.

Практические задания

1. Прочитайте трактат Леонардо да Винчи «О живописи», выпишите тезисы, ответьте на вопросы
 - а) Почему из всех видов искусства Леонардо да Винчи отводит главенствующую роль именно живописи?
 - б) Какова роль художника в обществе?
2. Прочитайте трактат Леонардо да Винчи «О науке и искусстве», выпишите тезисы, ответьте на вопросы
 - а) Что общего между наукой и искусством с точки зрения Леонардо да Винчи?
 - б) Почему с точки зрения Леонардо да Винчи искусство является самой главной наукой?
 - в) Каково главное назначение искусства?

Тема 6: Искусство в культуре Нового времени

Искусство в культуре XVII в.

Вопросы для обсуждения

1. Разные подходы к определению понятия «барокко».
2. Мировоззренческие основы и признаки Барокко как исторического типа культуры.
3. Проблема искусства и творцов искусства в трудах теоретиков барокко.

4. Особенности барокко как художественного стиля (Г. Вельфлин). Отражение в литературе, архитектуре, живописи.
5. Барокко в России. Петровское барокко.

Практические задания

1. Познакомьтесь с трактатом Э. Тезауро «Подзорная труба Аристотеля», ответьте на вопросы:

- а) Что понимается под барочным остроумием?
- б) Какова основа барочного остроумия?

Искусство в культуре XVIII в.

Вопросы для обсуждения

1. Понятие и истоки культуры эпохи Просвещения.
2. Рационалистическое мировоззрение и идеал свободного человека.
3. Художественное творчество как способ философствования и просвещения.
4. Задачи искусства и стилевые направления в искусстве эпохи Просвещения, их связь с идеологическими устремлениями эпохи (барокко, рококо, классицизм, реализм, сентиментализм).
5. Воспитание эстетического вкуса в эпоху Просвещения.

Практические задания

1. Прочитайте статью С.А. Гудимова «Искусство в век Просвещения», составьте конспект.
2. Познакомьтесь с трудом Ш. Монтескье «Опыт о вкусе в произведениях природы и искусства», сделайте выписки.

3 семестр

Искусство в культуре XIX в.

Вопросы для обсуждения

1. Культура XIX в. как культура сложившихся буржуазных отношений. Человек в системе буржуазных ценностей.
2. Романтизм как идейное и художественное движение в духовной жизни общества. Романтическое двоемирие.
3. Концепция искусства в романтизме.
4. Позитивизм как новая мировоззренческая установка. Влияние позитивизма на искусство (критический реализм, натурализм).
5. Совершенствование институциональных форм искусства в XIX в. Музеи.

Тема 7: Искусство в культуре XX века.

Вопросы для обсуждения

1. Становление общемировой глобальной цивилизации.
2. Мировые войны и общие социокультурные процессы (тоталитарные режимы, противостояние различных общественных систем).
3. Человек в массовом обществе. Элитарные и массовые формы культуры.
4. Феноменология и искусство. Художник как философ.
5. Модернистские искания в искусстве последней трети XIX – первой половины XX вв. (импрессионизм, символизм, экспрессионизм, футуризм).
6. Идеологический модернизм и социалистический реализм.
7. «Серебряный век» в русском искусстве.
8. Объединение «Мир искусств».
9. Пакт Рериха.
10. Новая концепция художественного музея.

Практические задания

1. Познакомьтесь с трудом Э. Тоффлера «Шок будущего», составьте конспект гл. 4. «Вещи: принцип одноразовости», ответьте на вопросы:

- а) В чем состоит суть концепции сверхиндустриальной цивилизации.
 - б) Что понимается под «шоком культуры»?
 - б) На чем основан прогноз Э. Тоффлера о росте альтернативности направлений в современном искусстве?
2. Познакомьтесь с трудом В. Кандинского «О духовном в искусстве», ответьте на вопросы:
- а) В чем состоит назначение искусства с точки зрения В. Кандинского?
 - б) Что понимает В. Кандинский под «удержанием души от огрубения»? Где обнаруживаются истоки данной идеи?
 - в) Как понимается «пророческая сила искусства»?
3. Познакомьтесь с текстом Пакта Рериха, сделайте выписки.

Тема 8: Искусство в современной глобальной культуре

Вопросы для обсуждения

1. Стратегии мирового цивилизационного развития.
2. Научно-технический прогресс, высокоэффективная экономика, технологии постиндустриального общества и их влияние на изменение жизни людей.
3. Стратификация общества и фрагментация общественной жизни. Ценности информационного общества.
4. Постсовременность как состояние духовной жизни общества, связанное с разрушением «правил игры» в культуре.
5. Постмодерн как современный этап развития культуры и искусства
6. Искусство постмодерна как зеркало современной цивилизации и парадокс предшествующего будущего.
7. Новые технологии и новые возможности воздействия. Трансформация произведения искусства в событие.
8. Создание интерактивного выставочного поля. Изменение понимания произведения искусства.
9. Активизация синтеза искусств. Деконструкция. Интертекстуальность. Симуляционность. Дизайнизация искусства.
10. Гедонистическое и игровое начало в искусстве. Ироничное переосмысление прошлого.
11. Ориентация на запросы массовой культуры. Визуальная культура. Развитие новейших технических средств массовых коммуникаций. Телевидение, компьютерная графика и др.
12. Трансформация художественного музея. Отдельный экспонат как главное действующее лицо. Инсталляция, перформанс, видео-арт. Акционизм.

Практические задания

1. Познакомьтесь с трудом Ж.Ф. Лиотара «Постмодерн в изложении для детей, составьте конспект гл. 1. Ответ на вопрос: «Что такое постмодерн?».
2. Познакомьтесь с работой Х. Ортеги-и-Гассет «Восстание масс», ответьте на вопросы:
 - а) Что понимает Х. Ортеги-и-Гассет под массовым обществом?
 - б) Как характеризует массовую культуру и массовое искусство?
 - в) В чем проявляется кризис европейской культуры?
 - г) Каковы признаки дегуманизации искусства?
3. Посетите центр современного искусства и напишите эссе на тему «Современное актуальное искусство в культурном пространстве современной России».

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

8.1. Основная литература:

1. Гребенюк А. В. История мировых цивилизаций в 3-х частях: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. /2-е изд., испр. и доп. Ч. 1., Ч. 2, Ч.3.М., 2019. Электронный ресурс. Код доступа: http://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/2D71FFF9-EC6D-4DCD-A73A-96B7FE413.
2. История мировых цивилизаций: учебник и практикум для академического бакалавриата / Под ред. К. А. Соловьева. М., 2021. Электронный ресурс. Код доступа: <http://urait.ru/bcode/469629>.
3. Культурология: учебник /В.П. Большаков, Е.П. Борзова, научн. ред. С.Н. Иконникова, В.П. Большаков, М., 2010.
4. Пушнова Ю.Б. Теория и история искусств. М., 2017.
5. Теория культуры: учебное пособие. М. – СПб., 2008.
6. Теория и история мировой культуры: учебное пособие. СПб., 2008,

8.2. Дополнительная литература:

1. Алпатов М. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М., 1976.
2. Альберти Л. Б. Десять книг о зодчестве: в 2-х т. М., 1935 – 1937.
3. Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX — начала XXI века. СПб., 2007.
4. Аппиньянези Р. Знакомьтесь: постмодернизм. СПб., 2004.
5. Аристотель. Соч. В 4 т. М., 1976.
6. Аронов А. Мировая художественная культура. Россия. Конец XIX-XX вв. М., 1998.
7. Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М., 1987.
8. Бердяев Н. А. Кризис искусства. М., 1990.
9. Берзовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры. В 2 ч. М., 2002.
10. Баткин Л. М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. М., 1990.
11. Бычков В. В. Византийская эстетик. М., 1977.
12. Бычков В. В. Эстетика Аврелия Августина. М., 1984.
13. Бычков В.В. Эстетическое сознание Древней Руси. М., 1988.
14. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих /Пер. с ит. А.Г. Габричевского и А.И. Венедиктова. М., 2017.
15. Валицкая А.П. Русская эстетика XVIII века. Историко-проблемный очерк просветительской мысли М., 1983.
16. Василенко В. В. Кризис нашего времени в научном наследии П.А. Сорокина // Вестник МГУ. Серия 18. Социология и политология. 2010. № 2. -М.: МГУ, 2010. С. 29-44.
17. Василенко В. В. Проблемы художественного и научного творчества в теоретическом наследии П. А. Сорокина // Вестник Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой. 2021. № 1 (71). С. 91-106.
18. Василенко В. В. В. М. Бехтерев о влиянии возвышенных звуков музыки на человека и общество // FNIHARMONIKA International Musik Journal 2021. № 02. С. 1-10.
19. Василенко В. В. Журнал изящных искусств». Из истории отечественной художественной периодики // Вестник Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой. 2020. № 6 (70). С.130-147.

20. Васильев Л. С. История Востока. В 2 т. М.: Высш. шк., 1994. Т.1. – 495 с.; Т. 2. Электронный ресурс. Код доступа: http://www.alleng.ru/d/hist_vm/hist007.htm
21. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. М., 2009.
22. Вельфлин Г. Ренессанс и барокко. М., 2004.
23. Винкельман И. И. История искусств древности. СПб., 2000.
24. Виппер Б.Р. Введение в историю искусства. М., 1985.
25. Витрувий. Десять книг об архитектуре. М., 2006.
26. Воскобойников В. История мировой и отечественной культуры. М., 1997.
27. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977.
28. Громов Е., Маньковская Н. Постмодернизм: Теория и практика. М., 2002.
29. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984.
30. Демпси Э. Стили, школы, направления. Путеводитель по современному искусству. М., 2008.
31. Дзуффи С. Ренессанс: история, эстетика, мастера, шедевры. М., 2008.
32. Дорогова Л.Н. История западноевропейской культуры Нового времени (XVI по XIX вв.) (для бакалавров). М., 2013.
33. Ильин, И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М., 1998.
34. Искусство в системе культуры. Л., 1987.
35. История мировой культуры (мировых цивилизаций) / Под ред. Г.В. Драча. 7-е изд. Ростов на Дону, 2010.
36. История России. XX век. В 2-х тт. / Отв. ред. А.Б. Зубов. СПб., 2009. Т. I – 1894-1939 гг. – 1024 с. Т. II – 1939-2007 гг.
37. Каган М.С. Социальные функции искусства. Л., 1980.
38. Каган М.С. Философия культуры. СПб., 1996.
39. Калугина Т. П. Художественный музей как феномен культуры. СПб., 2008.
40. Кандинский В. О духовном в искусстве (живопись). Л., 1989.
41. Кондаков И. Введение в историю русской культуры. М., 1997.
42. Конт О. Дух позитивной философии. СПб. 2001.
43. Культурология. История мировой культуры: Учебник / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, С.Д. Бородина и др.; отв. ред. Н.О. Воскресенская. СПб., 2012. Электронный ресурс. Код доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386>
44. Культурология: История мировой культуры / А. Н. Маркова, Е. М. Скворцова, С.Д. Бородина и др.; отв. ред. А.Н. Маркова. М., 2012. Электронный ресурс. Код доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115381>
45. Ле Гофф Ж. Цивилизация Средневекового Запада/ Пер. с фр./ Общ. Ред. ЮЛ. Бессмертного. М., 1992.
46. Лексикон неклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. М., 2003.
47. Леонардо да Винчи. Трактат о живописи /Пер. А. А. Губарева, М., 2013.
48. Леонардо да Винчи. О науке и искусстве. / Пер. А.А. Губер М., 2019.
49. Лиотар Ж.Ф. Посмодерн в изложении для детей/ Пер. с фр. М., 2008.
50. Лихачев Д. С. Культурология: избранные труды по русской и мировой культуре. СПб., 2006.
51. Лихачев Д. С. Культура русского народа X-XVII вв. М.-Л., 1961.
52. Лихачев Д. Развитие русской культуры X-XVII вв.: Эпохи и стили. М., 1973.
53. Лихачев Д. Русское искусство от древности до авангарда. М., 1992.

54. Любимов Л. Искусство Западной Европы: Средние века. Возрождение в Италии. М., 1982.
55. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М., 1977.
56. Лосев А. Ф. Диалектика художественной формы: Форма. Стиль. Выражение. М., 1995.
57. Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма. — СПб., 2000.
58. Махлина С.Т. Язык искусства в контексте культуры. СПб., 1995.
59. Мигунов С.А., Хренов Н.А. Эстетика и теория искусств XX века. Хрестоматия. М., 2008.
60. Мир русской культуры: Энциклопедический справочник. М., 2000.
61. Мировая художественная культура. В 2 тт. / Под ред. Б.А. Эренграсс. М., 2005. Т.1; Т. 2.
62. Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955.
63. Муратова К. М. Мастера французской готики. М., 1988.
64. Новиков С.В., Манькин А.С., Дмитриева О.В. Всеобщая история. М., 2010.
65. Ортеги-и-Гассет Х. Восстание масс. М., 2005.
66. Ортеги-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства //Человек: Образ и сущность. Гуманитарные аспекты. 2001.
67. Платон. Соч. в 3 т. М., 1971.
68. Петкоа С.М. Справочник по мировой культуре и искусству. М., 2007.
69. Рерих Н. К. Об искусстве. М., 2005.
70. Рерих Н. К. Пакт Рериха. Знамя мира: сборник. М., 2005.
71. Рёскин Дж. Лекции об искусстве. М., 2006.
72. Рёскин Дж. Современный художник. Общие принципы и правда об искусстве. М., 2017.
73. Рыков А. В. Основы теории искусства. СПб., 2007.
74. Рыков А.В. Постмодернизм как «радикальный консерватизм» Проблема художественно-теоретического консерватизма и американская теория современного искусства 1960-1990-х гг. СПб., 2007.
75. Руссо Ж. Ж. Избранные сочинения. В 3 т. М., 1961.
76. Руссо Ж. Об искусстве. М., 1959.
77. Спафарий Н. Эстетические трактаты. Л., 1978,
78. Стернин. Г. Русская художественная культура второй половины XIX–XX века: Исследования, очерки. М., 1984.
79. Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина: Очерк истории эстетической аксиологии. М., 1994.
80. Тезауро Э. Подзорная труба Аристотеля / Пер. Е. Костюкович. СПб., 2002
81. Тоффлер А. Шок будущего. М., 2004.
82. Шеллинг Ф.В. Философия искусства. М., 1966.
83. Эко Э. Искусство и красота в средневековой эстетике. М., 2015.
84. Эстетика Ренессанса. В 2 т. М., 1981.
85. Эстетика и теория искусства XX века / Сост. Н.А. Хренов, А. С. Мигунов. М., 2008.
86. Юхвидин П. Мировая художественная культура от истоков до XVII века. В лекциях, беседах, рассказах. М., 1996.
87. Якимович А. Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII вв. СПб., 2004.

8.3. Периодические издания

1. «Теория и история искусства». Электронный ресурс. Код доступа <http://arts.msu.ru>
2. «Культура и искусство». Электронный ресурс. Код доступа <http://nbpublish.com>
- 3.«Культура и цивилизация». Электронный ресурс. Код доступа: <http://www.publishing-vak.ru/culture.htm>.

4. «Вестник Института мировых цивилизаций». Электронный ресурс. Код доступа: <http://www.elibrari.ru/contents.asp?titleid=50875>.
5. «Вопросы истории». Электронный ресурс. Код доступа: <http://polezny-sovety.narod.ru>.
6. «Мир истории». Электронный ресурс. Код доступа: <http://www.historia.ru/>.
7. «Наше наследие». Электронный ресурс. Код доступа: <http://www.nasledie-rus.ru>.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплин

1. Портал «Гуманитарное образование». Электронный ресурс. Код доступа <http://www.humanities.edu.ru>
2. Федеральный портал «Российское образование». Электронный ресурс. Код доступа <http://www.edu.ru>
3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». Электронный ресурс. Код доступа <http://school-collection.edu.ru>
4. Библиотека Гумер. Религиоведение. Электронный ресурс. Код доступа: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig].
5. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» - www.elibrary.ru
6. «Библиотека Гумер - гуманитарные науки» - <http://www.gumer.info/>
7. «Рукопт» — национальный цифровой ресурс - <http://rucont.ru/>
8. «Sci-lib.com» — библиотека научных книг и журналов - <http://sci-lib.com/>
9. «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=1366
10. "Культура России" - <http://www.russianculture.ru/>
11. «Древний мир» - <http://ancient.gerodot.ru/>
12. «Всемирная история» - <http://historic.ru/>
13. «ХРОНОС. Всемирная история в интернете» - <http://www.hrono.ru/>
14. «Art-History. История мировых искусств» - <http://art-history.ru/>
15. Всемирная История и История России - <http://www.istmira.com/>
16. Электронная библиотечная система «Лань». Электронный ресурс. Код доступа: <http://e.lanbook.com>

Использование современных информационных и коммуникационных технологий позволяет значительно обогатить процесс изучения основных исторических типов религии. Информационные и коммуникационные технологии способствуют повышению эффективности в формировании общих и профессиональных компетенций, ценностных ориентаций, исследовательских умений и навыков обучающихся.

В своей работе преподаватель и студенты используют следующие компьютерные программы и технологии:

- *Internet Explorer* для выхода в Интернет с целью поиска информации, скачивания программ, тестирования on-line, участия в дистанционных викторинах по предмету, проведения виртуальных экскурсий и т.п.;
- *Google Chrome* для выхода в Интернет с целью поиска информации, скачивания программ, тестирования on-line, участия в дистанционных викторинах по предмету, проведения виртуальных экскурсий и т.п. ;

- *Mozilla Firefox* для выхода в Интернет с целью поиска информации, скачивания программ, тестирования on-line, участия в дистанционных викторинах по предмету, проведения виртуальных экскурсий и т.п.;
- *Opera* для выхода в WWW с целью поиска информации, скачивания программ, тестирования on-line, участия в дистанционных викторинах по предмету, проведения виртуальных экскурсий и т.п.;
- *Skype* для визуального общения;
- *E- Publish* для создания персонального сайта или блога;
- *PowerPoint* для создания своих презентаций;
- *Word* для подготовки сообщений на практических занятиях и семинарах,
- *Picture Manager* для организации и просмотра изображений, для выполнения базовых операций редактирования изображений, сжатия файлов и преобразования их форматов;
- *Excel* для составления графической таблицы;
- *Publisher*, программу, которая позволяет создавать собственные публикации, применяя к ним собственный дизайн или используя готовые шаблоны.
- *Zoom* - программа позволяет организовывать видеоконференции для дистанционного обучения.

Кроме перечисленных, используются и иные обучающие, информационно-поисковые, демонстрационные средства информационных и коммуникационных, проектных технологий.

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet* - ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра философии истории и теории искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Театрально-декорационное искусство»

наименование дисциплины

50.04.04 Теория и история искусств

направление подготовки

Арт-проектирование и продюсирование

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «Театрально-декорационное искусство» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 50.04.04 Теория и история искусства. Квалификация выпускника – магистр.

Составитель рабочей программы – Байгузина Елена Николаевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры философии, теории и истории искусства Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Театрально-декорационное искусство» рассмотрена и принята на заседании кафедры философии, теории и истории искусства «11» июня 2021 года (протокол № 11)

Зав. кафедрой: _____ /О. И. Тарасова/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «История театрально-декорационного искусство» является формирование у студентов представлений о незаменимой роли сценографии в оформлении спектакля. Определение места и роли изобразительных искусств в работе и творчестве артистов балета, хореографов, балетмейстеров. Сформировать представление об основных этапах истории развития театрально-декорационного искусства, сценографии.

Задачами освоения дисциплины «История театрально-декорационного искусства» являются выработка представлений об основных исторических эпохах в развитии сценографии; о связи театрального костюма с бытовым; об основных источниках и иконографическом материале по истории костюма и сценографии.

Обозначить место и роль изобразительных искусств в работе и творчестве артистов балета, хореографов, балетмейстеров, раскрыть основные проблемы и специфику художественных исканий. Обучить работе с широким спектром искусствоведческой, справочной литературы и каталогами; основным принципам реферативной работы. Ознакомить с ведущими театральными музейными коллекциями России.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «История театрально-декорационного искусства» относится к дисциплинам (модулям) обязательной части, М1.Б13. Дисциплина взаимосвязана с «Искусство в истории культуры», «Историей и теорией балетного театра», «Интерпретация художественного произведения» и др. Для освоения дисциплины студенты должны обладать входными знаниями по мировой и отечественной истории, истории мировых религий, по общей истории изобразительного искусства, эволюции художественных стилей, истории театральной культуры. Обладать культурой речи, навыками работы с литературными источниками, навыками реферативной работы, компьютерных пользователей, оформления текста.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Знает основные этапы русского театрально-декорационного искусства в процессе межкультурного взаимодействия. Умеет анализировать произведения театрально-декорационного искусства. Владеет навыком самостоятельности суждений в контексте театрально-декорационного искусства
ПК-4. Способен анализировать художественные достоинства произведения театрально-декорационного искусства в социальном, культурном, историческом контексте, выявлять архитектонику произведения, провести сравнительный анализ различных интерпретаций	Знает составляющие элементы балетного спектакля. Умеет выявлять замысел, стилистику, особенности исполнения произведений театрально-декорационного искусства. Владеет навыками сравнительного анализа различных интерпретаций произведений театрально-декорационного искусства.

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего часов	Семестры	
		2	3
Аудиторные занятия (всего)	72	36	36
В том числе:			
Лекции		18	18
Практические занятия		18	18
Самостоятельная работа (всего)	72	36	36
В том числе:			
Самостоятельная работа	54	36	18
Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	18		18
Общая трудоемкость:	144	72	72
зачетных единиц	4	2	2

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий и краткое содержание дисциплины

№ п/п	Тема	Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)				Формы тек. контр успеваемости
		Всего	Лекц.	Интера кт.	Само ст.	
	Введение	2	2			
	Театрально-декорационное искусство Древней Руси	10	2	2	6	Реферат, тест, викторина
	Театрально-декорационное искусство XVIII века	20	5	5	10	Реферат, тест, викторина
	Театрально-декорационное искусство первой половины XIX века	20	5	5	10	Реферат, тест, викторина
	Театрально-декорационное искусство второй половины XIX века	20	5	5	10	Реферат, тест, викторина
	Театрально-декорационное искусство начала XX века	20	5	5	10	Реферат, викторина
	Театрально-декорационное искусство первых лет после Революции	8	2	2	4	Реферат, викторина
	Театрально-декорационное искусство 1921-1930-х гг.	20	5	5	10	Реферат, викторина
	Театрально-декорационное искусство в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)	2	2			Реферат, викторина
	Театрально-декорационное искусство второй половины XX века	20	4	4	12	Реферат, викторина
	Современные технологии в сценографии	2		2		
	Итого	144	36	36	72	

**6. Краткое содержание дисциплины
Содержание программы (содержание лекционных занятий)**

Тема 1. Введение

Театрально-декорационное искусство – особая область художественной деятельности. Синтетический характер искусства театра. Различия творчества театрального художника и художника-станковиста. Функции декорации в спектакле: техническая, эксплуатационная, эмоционально-эстетическая. Проблема условности в театрально-декорационном искусстве. Основные типы декораций. Типы организации сценического пространства. Сценический дизайн.

Тема 2. Театрально-декорационное искусство Древней Руси

Народные истоки русского театра, его обрядово-игровой характер. Использование предметов крестьянского быта, костюма. Изготовление бутафории. Скоморошество. Элементы театральности в придворной и церковной культуре XVII века. Кукольный скомороший театр. Петрушечная (пальцевая) и вертепная (стержневая) системы. Украинский вертеп. Его устройство и символика.

Многообразие форм древнерусского театра. Использование интерьера церквей для представлений. Оформление богослужебной драмы. Первый придворный театр (1672) и его репертуар. Устройство Комедийной хоромы в селе Преображенском и театра в Кремле. Изготовление рам «перспективного письма» художниками и мастерами Оружейной палаты. Влияние западноевропейской живописи на театрально-декорационное искусство придворного театра. Школьный театр XVII века. Устройство, постановочные приемы. Использование эффектов теневого театра. Изготовление призм и теллуриев. Костюм в школьном театре.

Тема 3. Театрально-декорационное искусство XVIII века

Особенности исторического развития России в XVIII веке. Творческая переработка достижений западноевропейских государств в интересах развития русской национальной культуры. Место театра в общественной жизни петровского времени. Его просветительский характер. Постройка «комедийной хоромы». Исполнение декораций мастерами Оружейной палаты. Изготовление рам перспективного письма, живописных завес, задников.

Виды театральных представлений: шествия, иллюминация, маскарады. Массовый характер фейерверков. Взаимодействие театра и Фейерверков. Световые декорации. Роль символов, эмблем, аллегорий. Исторический, аллегорический, этнографический костюмы. Представления драматического театра. Народные картинки как источник сведений о его декорациях и костюмах. Устройство сценической площадки.

Развитие художественной культуры в середине XVIII века. Тяготение к придворно-аристократической культуре Запада. Маскарады, карнавалы, шествия. Преобладание оперно-балетных спектаклей. Использование единой установки в трагедийных спектаклях. Смена места действия в комедиях, балетах, операх.

Эстетические принципы барокко. Барокко в театре. Джузеппе Валериани (1708 - 1762). Преобладание архитектурных мотивов в его творчестве. Создание подвесных кулисно-арочных декораций, вес, задников. Симметричность композиций. Монохромный характер эскизов Валериани. Писанный свет. Оформление опер Арайи. Творчество Ф. Гильфердига и Ф. А. Градици. Появление типовых декораций.

Развитие любительских театров. Театр Ф. Г. Волкова в Ярославле (1750). Учреждение русского Государственного публичного театра в Петербурге (1756). Создание постоянного общедоступного и Петровского театра в Москве. Открытие Эрмитажного театра для придворной публики.

Развитие русского классицизма во второй половине XVIII века и его эстетические принципы. Подражание «прекрасной» природе. Устройство театрального здания и сцены во второй половине XVIII и начале XIX веков. Их связь с ренессансным театром. Типы декораций для трагедий и комедий. Крепостные театры Шереметьева, Юсуповых и других. Работа в них иностранных и русских мастеров. Машинерия, сценические эффекты. Отсутствие стилистического единства в их декорациях.

Театральный костюм XVIII века.

Тема 4. Театрально-декорационное искусство первой половины XIX века

Усиление общественного значения театра в новых экономических и политических условиях. Развитие декорационного искусства, главным образом в сфере оперных и балетных спектаклей. Существование традиций классицизма, романтизма и реализма в оформлении спектаклей. Перспективная живопись, как основная форма пластического решения пространства.

Пьетро ди Готтардо Гонзага (1751 - 1831). Тематическая широта спектаклей, оформленных художником. Разработка системы декорирования спектаклей вне конкретной связи с сюжетом пьесы. Сочетание возвышенно-гармонического идеального мира с правдоподобием. Экспрессивная и эмоциональная выразительность декораций Гонзага. Иллюзионистский эффект его живописи. Введение в спектакль реального видового пейзажа. Диагональное построение панорам с изображениями Петербурга, Гатчины, Павловска. Создание бытовой интерьерной декорации, исходя из принципов классицизма (замкнутое пространство, простота форм, скупость бытовых деталей). Появление предромантических тенденций в творчестве Гонзага. Воссоздание национального колорита древней Руси в операх. Проект театра в Архангельском. Декорации для него. Воздушный театр в Павловске (1811). Теоретические взгляды Гонзага, выраженные в трактатах: «Музыка для глаз», «О чувстве, о вкусе, о прекрасном», «Объяснение моему начальнику», «Замечания о постройке театра».

Архитектурно-перспективные традиции в творчестве Корсини (1744 - 1814). Создание типовых декораций с элементами романтизма. Эстетические принципы романтизма. Сочетание традиций классицизма и романтизма в творчестве А. Каноппи (1774 - 1832). Архитектурные ведуты и пасторальные сценические пейзажи с фигурами. Диагональное построение композиций.

Театральный костюм эпохи романтизма. Сохранение антикизирующих форм в спектаклях мифологической тематики. Подчеркивание характерных черт национальной одежды. Стилизация народных костюмов по моде того времени.

Отставание театрально-декорационного искусства в оформлении драмы. Подбор дежурных декораций. Оформление романтического музыкального спектакля в 1830-1840-е гг. Постановочные эффекты. Стандартизация декораций. Эскизы типовых декораций для пьес разных жанров. А. А. Роллер (1805 - 1891). Сочетание искусства декоратора и театрального машиниста. Организация пышного, эффектного зрелища. Передача торжеств и катастроф. Использование кулисно-арочной системы. Симметричность композиции. Сложность мизансцен («Кесарь в Египте», 1834). Интерес к историческим сюжетам. Эклектичность Роллера. Оформление спектаклей на русскую тему.

Утрата ведущего значения романтической декорации в театрально-декорационном искусстве Г. Г. Вагнера (1810 - 1885), И. К. Брауна (1854).

Устройство сцены в первой половине XIX века. Использование зрительных, шумовых и световых эффектов. Освещение сцены карсельскими лампами. Опыт применения газа.

Тема 5. Театрально-декорационное искусства второй половины XIX века

Значение балетного спектакля в сохранении традиций художественного оформления по системе Роллера. Господство постановочной феерии, экзотических сюжетов, напыщенных страстей. Продолжение работы Роллера в театре во второй половине XIX века.

Несоответствие между передовой драматургией и архаичным оформлением. Интерес к исторической достоверности. Направление археологического натурализма. Приглашение на императорскую сцену архитекторов и археологов. Заимствование архитекторами Набоковым и Н. Эллертом костюмов из исторических увражей. Художественное решение постановки «Руслана и Людмилы» художником И. Горнастаевым.

Разделение жанров декораторов на «пейзажных» и «архитектурных» и т.д. Приход на сцену историко-бытовой декорации в 1860-е гг. Историко-бытовое направление. М. И. Шишков (1832 - 1897), М. М. Бочаров (1831 - 1895). Утверждение национальной тематики. Привнесение на сцену достоверной русской архитектуры, русского пейзажа, русского костюма. Близость современной станковой пейзажной живописи. Изображение романтического состояния природы в декорациях художника. Передача эмоционального состояния природы. Учреждение Шишковым класса декорационной живописи в Академии художеств (1878).

Рождение и утверждение бытовой декорации в Малом театре в Москве. Связь с живописью П. И. Федотова и передвижников. Обретение декорациями исторической и бытовой содержательности, художественности, сценичности. П. А. Исаков (1823 - 1881). Работа в Малом театре. Типическое изображение быта мелких чиновников. Воссоздание атмосферы действия. Оформление пьес и. И. Островского.

Снижение художественного уровня декораций в решении историко-бытовых постановок в 1880-е гг. в системе казенно-бюрократической машины управления Императорских театров. Требование идеализации на основе «православия, самодержавия, народности».

Эклектизм театрально-декорационного искусства в постановках Императорских театров. Независимость декораций по отношению к происходящему действию, характеру, индивидуальным особенностям драматургии и музыки. Использование одних и тех же приемов, и принципов в декорациях для опер, драм, водевилей.

К. Ф. Вальц (1846 - 1929). Его работа над оформлением балетов в Большом театре. Создание спектаклей-феерий. Господство сценической техники в постановках. Появление электричества.

Балетный костюм второй половины 19 века. Основные его типы.

Связь произведений станковой живописи с постановками. Отражение жизни русского общества в работах передвижников. Система режиссерского мышления в живописи. Художники-передвижники в театре и отрицательное отношение к ним со стороны дирекции Императорских театров.

Основание Частной оперы С. И. Мамонтова. Объединение в ней актерских, музыкальных, композиторских и художественных сил. Ориентация на русских композиторов. Реформа декорационного искусства. Утверждение роли художника-сорежиссера спектакля. Идеи художественного синтеза и создание целостного произведения искусства. Сохранение кулисно-арочной системы оформления. Работа В. К. Саврасова, И. И. Левитана в театре. В. Д. Поленов (1844 - 1892). Работа в театре. Совмещение роли режиссера и художника. Достоверность и поэтичность места действия. Драматизм декораций. Близость декораций станковым произведениям. В. М. Васнецов (1848 - 1926). Поэтическая интерпретация русской темы. Элементы сказочности. Воскрешение форм русского народного искусства и творческое преображение их.

Расцвет Мамонтовской оперы в 1890-е гг. М. А. Врубель (1856 - 1910). Поиски целостности живописного и мелодического начал в постановках. Поэтическая декоративность стиля Врубеля, условность формы; стилизация орнаментов. Синтез искусств в театральных работах Врубеля.

К. И. Коровин (1861 - 1939). Основные темы театральной живописи художника. Связь со станковыми работами. Привнесение на сцену темпераментной, насыщенной цветом живописи. Соотношение обстановки с цветовым решением пейзажа и костюмов. Воплощение в живописи музыкальных образов.

Значение реформы, совершенной Частной оперой Мамонтова для дальнейшего развития декорационного искусства. Утверждение принципа целостности живописно-сценической картины. Воздействие практики Частной оперы на казенную сцену. Значение мамонтовской оперы в формировании принципов МХТ.

Тема 6. Театрально-декорационное искусство начала XX века

Существование противоборствующих тенденций в режиссуре и декорационном искусстве начала XX века. Роль оформления в раскрытии образного содержания и режиссерского замысла спектакля. Привлечение в театр художников-станковистов.

Основание Московского Художественного Общедоступного театра (МХТ). Новаторский характер идейно-творческой программы театра. Руководящее значение режиссера в создании спектакля. Стремление к максимальной передаче иллюзии подлинной жизни. Работа с художником. Новый тип оформления зрительного зала.

В. Р. Симов (1858 - 1935). Работа в Мамонтовской опере. Приглашение во МХТ в 1898 г. Симов как родоначальник «нового типа сценических художников». Подчинение принципов сценического оформления принципам реалистической режиссуры. Работа над макетом, как характерная черта для МХТ. Синтез оформления, построения мизансцен, игры актера. Создание психологической атмосферы сценического действия.

Приглашение Коровина и Л. Я. Головина в Императорские театры. Утверждение театрального искусства как равноправной и самостоятельной области художественного творчества. Работы Коровина для Большого и Мариинского театров (1900 - 1917). Связь со станковыми произведениями. Поэтическое претворение русского пейзажа, костюма, народного быта в сценической живописи. Разработка меняющегося в течение действия светового и цветового решения спектакля. Музыкальность работ Коровина. Костюм как элемент цветовой характеристики и гармонии сценической картины.

Творчество А. Я. Головина (1863 - 1930) в 1900-1917 гг. Лапидарная живопись и напряженность пластической формы, обобщение и монументализация. Первые опыты на сцене Большого театра в Москве. Петербургский период деятельности Головина в Императорских театрах. Появление черт стиля Модерн в его творчестве. Принципиально новое понимание места художника и его роли в создании спектакля. Мейрхольдовский период в творчестве Головина. Декорации Головина к спектаклям Александрийского театра, к постановкам Мариинского театра. Создание оформления спектакля как условного зрелища. Связь оформления с убранством зала, значение просцениума. «Маскарад» как вершина творчества Головина дореволюционного периода.

«Мир искусства». Его эстетическая программа. Возрождение формы «большого спектакля». Передача лирической созерцательности, устойчивого равновесия эмоционального состояния. Выявление настроения эпохи и оживление картин минувшего прошлого. Индивидуализм творческой личности в работе над постановками. «Русские сезоны» в Париже. Новаторская сущность спектаклей русского балета. Утверждение принципов целостного сценического ансамбля, единства музыки, хореографии, живописи. Эволюция театрально-декоративного искусства русских сезонов с 1908 по 1917 г. Привлечение художников к балетной режиссуре.

А. Н. Бенуа (1870 - 1960). Его взгляды на роль художника в театре. Отказ от иллюзорной действительности и выявление эпохи в декорациях. Ретроспективизм спектаклей Бенуа. Использование декоративных мотивов французской архитектуры, народного лубка, ампирной игрушки, жанровой русской графики 1840-х гг. Значение деталей в создании исторических подробностей.

Л. С. Бакст (1866 - 1924). Зрелищный характер декораций Бакста. Красочная пышность спектаклей. Работа художника над костюмом. Эмоционально-чувственная выразительность красочных живописных завес и костюмов Бакста в соединении с контрастами утонченных изысканных тонов. Точность деталей. Интерес к экзотике. Интерпретация античного наследия в театрально-декорационном творчестве Бакста.

Н. К. Рерих (1874 - 1947) в «Русских сезонах» как живописец историко-эпического профиля.

Разрыв Дягилева с художниками «Мира искусства». Приглашение Б. И. Анисфельда, Н. С. Гончаровой, М. Ф. Ларионова и др. Соединение живописи с законами условного театра, подчеркивание сатирического на музыке. Возрастание зрелищных эффектов в постановках Русских сезонов после 1912 г. Нарушение целостности сценического произведения. Пышность и тяжеловесность декораций. Приглашение иностранных художников: П. Пикассо, Р. Ф. Леже, Р. Матисса. Влияние спектаклей антрепризы Дягилева на развитие декорационной живописи Европы.

Работа Мейерхольда в театре В. Ф. Комиссаржевской. Обращение к эстетике условного театра. Разнообразие приемов сценической выразительности, применяемых в спектаклях: разрушение сценической иллюзии, вынесение действия за пределы сцены-коробки, организация площадки в середине сцены, разработка рельефа сценического планшета, применение симультанных декораций, сохранение света в зрительном зале во время спектакля и т.д. Усиление эмоционально-сценической атмосферы.

Влияние Н. Н. Сапунова на формирование театральной эстетики Мейерхольда. Работа художников «Голубой розы» в театре. Лишение чувственной материальности декорации, временной и сюжетной определенности. Поиски самоценной красоты формы. Связь живописно-мелодической тональности с музыкальным звучанием слова, скульптурной выразительности жеста, декоративностью рисунка мизансцен. Ритмическое единство исполнителя и живописного фона. С. Ю. Судейкин (1884 - 1946). Орнаментальная декоративность его красочных композиций. Живописность образов, созвучных музыке балетных постановок. Сочетание романтической экзотики и нарочитой кукольности.

Два сезона деятельности Старинного театра (1907, 1911). Его близость к театральному традиционализму Мейерхольда. Поиски своих путей. Преобладание формы над содержанием. Романтизм Старинного театра. Историко-реставрационный характер спектаклей Н. Н. Евреинова. Стилизаторский характер оформления А. Бенуа, И. Рериха, И. Билибина, М. Добужинского и др.

Театрально-декорационное искусство МХТ в 1906-1917 гг. Замена живописи светотехническими приемами. Контурное обозначение интерьера, условное применение цвета, черного бархата.

Театральная деятельность футуристов. Особенности русского футуризма. Неприятие современной буржуазной культуры. Приход в театр художников «левых» направлений (В. Татлин, П. Н. Филонов, Школьник). Создание кубофутуристического образа современного города в панно-картинах.

Супрематизм в творчестве К. С. Малевича. Оформление оперы М. Б. Матюшина «Победа над солнцем».

Создание Камерного театра А. Я. Таировым (1914). Поиски идеальной театральной формы. Утверждение антиживописной традиции решения сценического пространства в виде единой системы изменяющейся по ходу действия. Кубизм в творчестве А. А. Экстер.

Многообразие и художественная ценность наследия, созданного в области декорационного искусства в конце XIX - начале XX века. Его значение для дальнейшего развития сценического искусств.

Тема 7. Театрально-декорационное искусство после первых лет Революции

Октябрьская революция и политика в области искусства. Национализация театров. Выделение ведущих театров в группу академических. Роль художника в театре. Приход в театр массового зрителя. Связь театрально-декорационного искусства с развитием режиссерской мысли. Создание спектаклей, созвучных революции. Рождение агитационно-политического театра. Массовые праздники и их оформление. Появление новых приемов и средств сценической выразительности. Включение в действие спектаклей площадей и улиц города. Использование плакатной символики.

В. В. Маяковский и «Мистерия-буфф» (1918, 1921). Выявление живописных элементов оформления. Супрематический характер декораций и костюмов. Первая проба актерской прозодежды. Социальная острота спектакля, карнавальная зрелищность в эскизах костюмов. Применение строгонной архитектурной установки. Вынесение сценического действия за пределы сцены-коробки.

Трудность сближения старейших театров с революционной современностью. Поиски нового репертуара, отвечающего запросам публики.

Тема 8. Театрально-декорационное искусство 1921-1930-х гг.

Театральная жизнь 1920-х гг. Создание разнообразных по стилю и жанрам постановок. Поиски новых форм воплощения героического и романтического пафоса. Агитационно-пропагандистская роль театра.

И. М. Рабинович (1894 - 1961). Использование единой сценической установки, развивающей принцип пространственной сценической архитектуры, пластическая гибкость и конструктивность решения. Конструктивистские декорации и принципы «биомеханики» Мейерхольда. Отражение нового характера взаимодействия актера и декораций, организация пространственной среды. Влияние особенностей актерского мастерства с помощью единой сценической установки. Отсутствие занавеса. Конструктивистская установка Л. Поповой. Конструирование мебели и костюмов Б. Степановой.

Использование публицистических приемов наглядной агитации, введение в спектакль подлинной техники как выражение индустриализации страны. Приемы киномонтажа. Введение нескольких экранов со световыми надписями.

В. В. Дмитриев (1900 - 1948). Экспрессионистические тенденции в работах Дмитриева начала 1920-х гг. Монументально-обобщенный образ музыкального спектакля. Приход в Художественный театр. Воздействие принципов МХАТ на дальнейшее формирование творчества Дмитриева.

Применение агитационных форм в операх и балетах советских композиторов. Л. Чупятов, А. Лентулов. Ф. Ф. Федоровский (1833 - 1955). Художник русский классической оперы исторической тематики. Масштабность решения образов героико-эпической темы. Формирование живописно-объемного принципа построения декораций. Подчеркивание условной зрелищной природы спектакля. Оформление Федоровским исторических и сказочных опер в Большом и других театрах страны. Сочетание живописных завес и кулис со встроеными декорациями. Появление в декорациях Федоровского гипертрофированных форм, резких контрастов ракурсов, напряженной динамики.

В. Ф. Рындин (1902 - 1974). Работа в Камерном театре. Воздействие конструктивизма на творчество художника. Строгость и острота сценической формы, обобщенность и эмоциональная наполненность образных

характеристик в постановках. Создание небольшого по содержанию, пластически обобщенного театрального образа в единой сценической установке.

П. В. Вильяме (1902 - 1947). Его приход в театр из станковой живописи. Тяготение к красоте декоративных форм. Применение живописных панно. Декорации к оперным и драматическим спектаклям. Начало сотрудничества с ГАБТ. Использование принципа «живописной картинности». Превалирование зрелищного характера представления над образным воплощением музыки.

Н. П. Акимов (1901 - 1968). Многогранность деятельности Акимова в театре. Соединение в одном лице режиссера и художника. Выразительность деталей оформления, четкость пространственных построений, неожиданность ракурсов. Использование локального цвета. Придание жизни играющим на сцене вещам.

Шекспировские спектакли как важнейший этап развития советского театра и театрально-декорационного искусства. Сочетание философских, социальных и этических проблем с ярко выраженной театральной формой. Синтез искусства в оформлении этих спектаклей.

А. Г. Тышлер (1898 - 1980). Метафорический характер оформления им спектаклей. Отказ от иллюзорной декорации. Создание «сцены на сцене». Раскрытие образов героев в costume и гриме.

Тема 9. Театрально-декорационное искусство в период Великой Отечественной войны (1941 - 1945)

Работа художников театра в условиях временной эвакуации и на фронте. Интерес к героическим и психологическим постановкам. Создание комедийно-сатирических представлений. Жизненная конкретность и достоверность в изображении места действия - характерные формы декорационного искусства военных лет. Использование форм плаката и театральных праздников. Обращение к наследию русской и зарубежной классики. Развитие декорационного искусства в областных центрах, сотрудничество художников с театрами союзных республик.

Тема 10. Театрально-декорационное искусство второй половины XX века

Историческое значение победы СССР в Великой Отечественной войне. Близость декораций второй половины 1940 - 1950-х гг. станковому искусству. Отсутствие связи со сценическим действием. Иллюстративность и помпезность оформления. Утверждение и развитие «изобразительной режиссуры» в некоторых работах.

Разнообразие декорационного решения спектаклей: живописные задники, сценическая архитектура, павильоны, выгородки, декоративные панно, сукна, единые сценические установки. Активизация роли пластической среды. Отсутствие порталного занавеса. Возрождение некоторых традиций театрально-декорационного искусства предшествовавших десятилетий. Влияние современности на трактовку спектаклей.

Работы Рындина в 1950 - 1970-е гг. Метафоричность замысла в сочетании с конкретной наглядностью. Сценически заостренное раскрытие образов в спектаклях Н. Акимова. Применение новых сценических приемов. Социальная глубина в постановках, продолжение сатирической линии творчества художника. Н. Акимов - теоретик театра, педагог.

Т. Г. Бруни – художник ленинградского балета. Три этапа творчества, стилистическая эволюция. Работы Т. Бруни для Ленинградского хореографического училища имени А. Я. Вагановой.

С. Б. Вирсаладзе. Сочетание грузинской и русской культур в его творчестве. Музыкальный спектакль - основная сфера деятельности художника. Решение декораций в романтическом ключе. Сочетание живописного принципа с образным решением сценического пространства. Понимание колорита как основы достижения эмоциональной выразительности. Пространственная система декораций в спектаклях. Театрализация исторического костюма и его взаимосвязь с движением танцовщика и с колоритом живописных завес.

Пополнение кадров художников сцены в начале 1960-х гг. Уход от натуралистического бытовизма и иллюстративности, стремление к экспрессивности сценических образов. Увлечение стилизацией, «игрой в театр», формами площадного театра, лубком. Стилистическое разнообразие искусства сценографии. Широкий диапазон средств, приемов, свобода их выбора, органическая связь с драматургией и режиссурой. Раскрытие средствами пластики драматического конфликта и темы спектакля.

Сценографические поиски С. М. Юнович на балетной сцене. Игровая сценографии и обобщенное место действия.

Д. Л. Боровский (1934 - 2006). Воплощение им философских категорий бытия. Раскрытие социально-нравственной проблематики. Сценическая жизнь предметов в спектаклях.

В. Я. Левенталь (1938 - 2015). Живопись как одно из главных средств воздействия в декорациях художника. Создание единого живописного образа на весь спектакль. Наличие двух планов, двух тем решения образной структуры спектакля.

Э. С. Кочергин (р. 1937). Разработка игрового пространства в исполненных им декорациях. Оформление спектаклей АБДТ.

С. М. Бархин (1938 - 2020). Использование стилей декораций прошлых эпох в сочетании с современной концепцией спектакля. Импровизационность и ироничность искусства Бархина. Применение наряду с

натуральной фактурой и подлинными вещами откровенно театральной бутафории и условно писанных декораций. Праздничная зрелищность спектаклей.

М. Ф. Китаев (1925 - 2020). Создание жизнеподобного изображения места действия и переход к театральной условности в спектаклях. Использование натуральных вещей в спектаклях. Возрастание роли живописи в творчестве Китаева. Использование цветного света. Чеховские и гоголевские спектакли в творчестве Китаева.

Тема 11. Современные технологии в сценографии.

Расширение технических возможностей в сценографии XXI века. Компьютерные технологии и медиа в современном театре, их диапазон. Технология match moving, virtual reality и augmented reality и др.

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

8.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- выработка навыков визуального переживания, репликации и анализа произведений театрально-декорационного искусства в процессе межкультурного взаимодействия;
- владение понятийно-категориальным аппаратом и терминологией по предмету, знания составляющих элементов балетного спектакля;
- развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по вопросам театрально-декорационного искусства.

В качестве оценочных средств на протяжении семестров используется тестирование, терминологический диктант, реферативная работа, викторина на визуальный ряд, зачет и устный экзамен.

8.2. Планы проведения практических занятий

Тема 2: Театрально-декорационное искусство Древней Руси (семинарское занятие)

Темы для обсуждения:

- Оформление богослужбной драмы.
- Школьный театр XVII века. Устройство, постановочные приемы.

Тема 3: Театрально-декорационное искусство XVIII века (семинарское занятие)

Темы для обсуждения:

- Виды театральных представлений XVIII века: шествия, иллюминация, маскарады.
- Крепостные театры. Машинерия, сценические эффекты.
- Театральный костюм XVIII века.

Тема 4: Театрально-декорационное искусство первой половины XIX века (семинарское занятие)

Темы для обсуждения:

- Роль Пьетро ди Готтардо Гонзага в русской школе театрально-декорационного искусства.
- Театральный костюм эпохи романтизма.
- Оформление романтического музыкального спектакля в 1830-1840-е гг.

Тема 5: Театрально-декорационное искусство второй половины XIX века (семинарское занятие)

Темы для обсуждения:

- Направление археологического натурализма в театрально-декорационном искусстве второй половины XIX века.
- Историко-бытовое направление в театрально-декорационном искусстве второй половины XIX века.
- Балетный костюм второй половины XIX века.

Тема 6: Театрально-декорационное искусство начала XX века (семинарское занятие)

Темы для обсуждения:

- Привлечение в театр художников-станковистов.
- «Русские сезоны» в Париже. Новаторская сущность спектаклей русского балета.
- Работа художников «Голубой розы» в театре.

Тема 7: Театрально-декорационное искусство первых лет после Революции (семинарское занятие)

Темы для обсуждения:

- Массовые революционные праздники и их оформление. Появление новых приемов и средств сценической выразительности.

Тема 8: Театрально-декорационное искусство 1921-1930-х гг. (семинарское занятие)

Темы для обсуждения:

- Единая сценическая установка.
- Конструктивистские декорации и принципы «биомеханики» Мейерхольда.
- А. Г. Тышлер. Метафорический характер его оформления.

Тема 10. Театрально-декорационное искусство второй половины XX века (семинарское занятие)

Темы для обсуждения:

- Разработка игрового пространства в творчестве Э. Кочергина.
- Д. Боровский в театре Ю. Любимова на Таганке.

Тема 11. Современные технологии в сценографии (семинарское занятие)

Темы для обсуждения:

- Технология *match moving*, *virtual reality* и *augmented reality* и др.

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

8.1. Основная литература:

1. *Агрatina, Е. Е.* Театрально-декорационное искусство эпохи барокко: учебное пособие для вузов / Е. Е. Агрatina. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. 111 с.
2. *Березкин В. И.* Искусство сценографии мирового театра: от истоков до середины XX века. /В.И. Березкин; Гос. ин-т искусствознания. - Изд. 2-е. - Москва: URSS ЛКИ 2011.
3. *Березкин В. И.* Искусство сценографии мирового театра. Вторая половина XX века. /В.И. Березкин; Гос. ин-т искусствознания. - Изд. 4-е. - Москва: URSS КРАСАНД, 2015.
4. *Сыркина Ф. Я., Костина Е. М.* Русское театрально-декорационное искусство. - М., 1978.3.

8.2. Дополнительная литература:

1. *Акимов Н. П.* Театральное наследие: [Сборник: В 2 кн.] /Сост. В.М. Миронова; под ред. [и со вступ. статьей, с. 3-51] - Ленинград: Искусство. Ленингр. отд., 1978.
2. *Байгузина Е. Н.* Бакст: в поисках античности. - СПб., 2009.
3. *Власова Р. И.* Русское театральное-декорационное искусство начала XX века: Из наследия петербургских мастеров. - Л.: Художник РСФСР, 1984.
4. *Давыдова М. В.* Художник в театре начала XX века /М.В. Давыдова; Рос. акад. наук, Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры Рос. Федерации. - М.: Наука, 1999.
5. *Зубов А. Е.* История театральное-декорационного искусства: учебное пособие для студентов [театральных] высших учебных заведений - Новосибирск: Новосибирский государственный театральный институт, 2012.
6. *Кирсанова Р. М.* Сценический костюм и театральная публика в России XIX века. «Артист. Режиссер. Театр». - М., 1997.
7. *Кирсанова Р. М.* Костюм в русской художественной культуре XVIII - первой половине XX века. - М., 1995.
8. *Пожарская М. Н.* Русские сезоны в Париже: Эскизы декораций и костюмов, 1908-1929. - М.: Искусство, 1988.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

- *Internet Explorer* для выхода в Интернет с целью поиска информации, скачивания программ, тестирования on-line, участия в дистанционных викторинах по предмету, проведения виртуальных экскурсий и т.п.;
- *Google Chrome* для выхода в Интернет с целью поиска информации, скачивания программ, тестирования on-line, участия в дистанционных викторинах по предмету, проведения виртуальных экскурсий и т.п. ;
- *Mozilla Firefox* для выхода в Интернет с целью поиска информации, скачивания программ, тестирования on-line, участия в дистанционных викторинах по предмету, проведения виртуальных экскурсий и т.п.;
- *Opera* для выхода в WWW с целью поиска информации, скачивания программ, тестирования on-line, участия в дистанционных викторинах по предмету, проведения виртуальных экскурсий и т.п.;
- *PowerPoint* для создания своих презентаций;
- *Word* для подготовки сообщений на практических занятиях и семинарах.

Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru>

Госкаталог музейного фонда РФ: <https://goskatalog.ru/portal/#/>

Образовательный портал «Арзамас»: <https://arzamas.academy/>

Сайт СПбГМТиМИ: <http://www.theatremuseum.ru/>

Сайт ГЦТМ им. А. Бахрушина: <http://www.gctm.ru/>

Сайт «Архив»: https://artchive.ru/art_forms/theater_design

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- Internet-ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я.Вагановой»**

Кафедра балетмейстерского образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Методология научного исследования искусства»

наименование дисциплины

50.04.04 Теория и история искусств

код и направление подготовки

Арт-проектирование и продюсирование

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «Методология научного исследования искусства» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 50.04.04 Теория и история искусств. Квалификация выпускника – магистр.

Составители рабочей программы: Ирхен Ирина Игоревна, доктор культурологии, доцент, профессор кафедры общей педагогики Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой»; **Тарасова Ольга Игоревна** – доктор философских наук, доцент, профессор кафедры философии, истории и теории искусства Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Философия» рассмотрена и принята на заседании кафедры философии, истории и теории искусства «11» июня 2021 года (протокол № 11)

Зав. кафедрой: _____ /О.И. Тарасова/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины «Методология научного исследования искусства»: сформировать методологическую культуру магистра, способного к проведению научно-исследовательской деятельности в области гуманитарных наук и искусствоведения.

Задачи освоения дисциплины:

- показать общую картину современной методологии науки в целом и искусства в частности;
- раскрыть структуру научного знания, отметив особенности знания и познания в области искусства;
- дать анализ основных подходов и методов научного познания, выделив специфику методов познания искусства;
- рассмотреть основные формы научного знания в области искусства;
- дать анализ современных проблем в области искусства.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Методология научного исследования искусства» (М.1.Б.10). относится к циклу» обязательных дисциплин.

При освоении этой дисциплины обучающийся должен иметь усвоенные знания, получаемые при изучении дисциплин: «Современные проблемы науки и искусства», «История эстетических учений». «Научно-исследовательская работа».

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для прохождения «Интерпретации художественного произведения», «Креативные технологии в художественной жизни», а также при выполнении выпускной квалификационной работы.

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).	<i>Знает</i> основы системного подхода, для критического анализа ситуации и разработки стратегии действий; <i>Умеет</i> осуществлять критический анализ для решения проблемных ситуаций и нахождения верной стратегии действий; <i>Владеет</i> системным подходом и критическим анализом для выработки оптимальной стратегии действий.
Способен организовывать и проводить выставки, конкурсы, фестивали; презентации, инсталляции, осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы, выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи (ОПК-1);	<i>Знает</i> необходимую научно-методическую и искусствоведческую литературу для дальнейшей разработки инновационных идей и организации художественных мероприятий (выставки, конкурсы, фестивали; презентации, инсталляции); <i>Умеет</i> выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи, в том числе для организации и проведения

	выставок, конкурсов и т.д.; <i>Владеет</i> качественными навыками организации и проведения выставок, конкурсов, фестивалей, презентаций, инсталляций
Способен руководить научно-исследовательскими работами обучающихся во всех областях гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с профилем подготовки (ПК-3).	<i>Знает</i> основы гуманитарного и междисциплинарного знания для руководства НИР в соответствии с профилем подготовки; <i>Умеет</i> руководить научно-исследовательскими работами обучающихся в соответствии с профилем подготовки; <i>Владеет</i> навыками руководства научно-исследовательской работой во всех областях гуманитарного и междисциплинарного знания.

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач. ед	Семестры
		I
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	72/2	72/2
Контактная работа	72	
<i>В том числе:</i>		
Лекции	18	18
Практические занятия	18	18
Самостоятельная работа (всего)	9	9
<i>В том числе:</i>		
Самостоятельная работа студентов	9	9
Вид промежуточной аттестации - <i>экзамен</i>		

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоятельная работа студента	
		Всего	Лекции	Интерактивные занятия		
1	Тема 1: Введение в методологию художественной деятельности	2	1	1		опрос
2	Тема 2: Принципы науки и своеобразие познания в области искусства	2	1	1	1	тест участие в коллоквиуме
3	Тема 3: Структура научного знания и его основные	2	1	1		участие в коллоквиуме

	элементы					
4	Тема 4: Логика процесса исследования	2	1	1	1	реферат
5	Тема 5: Философские основания научного исследования искусства	2	1	1		участие в коллоквиуме
6	Тема 6: Методы и функции понимания в искусстве	2	1	1	1	участие в коллоквиуме
7	Тема 7: Методы объяснения в искусстве.	2	1	1		реферат
8	Тема 8: Общенаучные методы в исследовании искусства	2	1	1	1	реферат
9	Тема 9: Специфика философско-исследования	2	1	1		тест, реферат
10	Тема 10.Специфика искусствоведческих исследований.	2	1	1	1	тест, реферат
11	Тема 11: Особенности анализа событий художественно-эстетического содержания и направленности	2	1	1		участие в коллоквиуме, реферат
12-14	Тема 12-14: Жанры научных публикаций	6	3	3	1	участие в коллоквиуме
15	Тема 15: Рецензия как публицистический жанр	2	1	1	1	участие в коллоквиуме
16	Тема 16: Библиографический аппарат научного исследования	2	1	1	1	участие в коллоквиуме
17-18	Тема 17-18: Культура научного творчества	4	2	2	1	участие в коллоквиуме, реферат

6. Краткое содержание дисциплины

Тема 1: Введение в методологию художественной деятельности

Цели, задачи и основные проблемы дисциплины методология научного исследования искусства. Понятия методологии, метода, методики. Многообразие путей изучения художественной деятельности. Значение методологии в качестве способа координации подходов в изучении предмета.

Тема 2: Принципы науки и своеобразие познания в области искусства

Основные принципы научного познания. Варианты понимания верификации – удостоверения и подтверждения истины в сфере научного познания. Аксиомы науки. Человек и человеческая деятельность как особая предметная сфера познания. Тенденции переноса идеалов наук о природе на изучение феноменов человеческой деятельности, общества, культуры, искусства.

Тема 3: Структура научного знания и его основные элементы

Основания структурирования научного знания. Специфика основных форм научного знания. Эмпирический и теоретический уровни научного знания, их взаимосвязь с чувственным и рациональным познанием.

Тема 4: Логика процесса исследования

Эмпирический этап исследования. Факты действительности и научные факты. Теоретический этап исследования. Постановка проблемы как связующее звено между эмпирическим и теоретическим этапом. Специфика научных проблем в области искусства. Анализ современных проблем в области искусствоведения. Замысел исследования. Специфичность логики исследования исходя из характера проблемы. Содержание этапов исследовательского процесса.

Тема 5: Философские основания научного исследования искусства

Особенности научно-исследовательской работы в области искусства с позиций философской мысли. Диалектика и метафизика как философско-методологические основания подготовки научного исследования. Принципы историзма, анализа диалектических противоречий. Границы диалектического метода. Диалектическое рассмотрение искусства. Вариабельность художественных позиций в восприятии и оценке мира. Философские методы исследования.

Тема 6: Методы и функции понимания в искусстве

Понимание как метод научного познания. Понимание и интерпретация как фундаментальные способы человеческого бытия. Объекты интерпретации, «открытость» текстов. Диалектика объективного и субъективного в механизме понимания. Проблема герменевтического круга. Понимание применительно к произведениям искусства.

Тема 7: Методы объяснения в искусстве

Объяснение как исходная функция научного познания. Разновидности объяснения. Специфика исторического объяснения в области искусства.

Тема 8: Общенаучные методы в исследовании искусства

Структурный метод исследования и его сущность. Функциональный метод, его акцентированность на характеристике форм и способов воздействия искусства на социокультурную сферу, духовные силы человека. Типологический метод в исследовании искусства. Системный метод и его возможности в философско-эстетических и искусствоведческих исследованиях. Историко-генетический и реконструктивный методы при изучении искусства. Постмодернистские методологии осмысления и постижения искусства. Метод «членения и монтажа» в исследовании искусства, его направленность на производство новых смыслов.

Тема 9: Специфика философско-эстетического и искусствоведческого исследования

Различие в предмете и проблемном поле между искусствоведческим и философско-эстетическим способами изучения художественной деятельности. Принципы описания и

рефлексии, их соотношение. Выявление проблем эстетического характера в исследовании явлений художественной деятельности.

Тема 10. Специфика искусствоведческих исследований

Основная проблематика исследований в области искусствознания. Особенности анализа творчества и произведения искусства в теории и истории разных видов искусства. Выявление проблем искусствоведческого характера и способы их рассмотрения в исследовании.

Тема 11: Особенности анализа событий художественно-эстетического содержания и направленности

События художественно-эстетической направленности и их своеобразие в качестве предметов анализа: акт художественного творчества, произведение искусства, выставка, концерт, акция и хеппенинг, мастер-класс и др. Основные моменты анализа событий художественно-эстетического содержания. Проблема объективности и субъективности критериев оценки. Анализ искусствоведческих и педагогических текстов.

Тема 12-14: Жанры научных публикаций

Научный обзор как жанр научных текстов. Закономерности, нормы и требования выполнения научного обзора. Особенности написания статьи и тезисов доклада. Правила составления аннотаций к статье. Требования журналов к написанию и оформлению статей. Содержательные и формальные принципы создания текста квалификационной работы – выпускной квалификационной работы. Работа над публикацией в научно-популярном и периодическом издании.

Тема 15: Рецензия как публицистический жанр

Рецензия как особый жанр письменной научной речи. Основные функции и типы рецензий. Академический стиль и стиль художественно-критического текста: направленность, возможности и стереотипы. Алгоритм написания рецензии. Стандарты содержания и оформления рецензии.

Тема 16: Библиографический аппарат научного исследования

Библиографический список в научных работах и публикациях. Требования ГОСТ Р7.0.5 – 2008 по описанию источников и оформлению подстрочных ссылок.

Тема 17-18: Культура научного творчества

Культура научного творчества и ее показатели. Триада «цель – средство – результат» как функциональная сущность культуры научного творчества. Культура исходных позиций научного творчества (обращения с научной литературой, используемыми авторскими материалами и др.). Нормы научной этики. Работа над рукописью.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Самостоятельная работа студента включает: подготовку к практическим занятиям, реферирование и аннотирование литературы, решение тестов, практические действия в соответствии с методическими указаниями, выполнение творческих заданий поисково-исследовательского характера и др.

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- Формирование культуры мышления обучающихся в процессе освоения дисциплины;

- выработка навыков восприятия и анализа оригинальных искусствоведческих текстов (классических и современных);
- развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу;
- развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении современных проблем искусствоведения.

Для решения первой задачи студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу работы классического и современного искусствоведения. Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях.

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов организуются специальные учебные занятия в виде «диспутов» или «конференций», при подготовке к которым студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме.

Одним из видов самостоятельной, одновременно и аналитической, методологической и творческой работы студентов является анализ авторефератов диссертаций не только по профилю подготовки, но и по близким гуманитарным специальностям.

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется тестирование, контрольные работы студентов, творческая работа, итоговое испытание. Итоговое испытание является аналогом устного экзамена. Его главное отличие состоит в том, что оценка за итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра.

7.2. Планы проведения практических занятий

Тема 1: Введение в методологию художественной деятельности

Вопросы для обсуждения:

Цели, задачи и основные проблемы дисциплины методология научного исследования искусства.

Понятия методологии, метода, методики.

Многообразие путей изучения художественной деятельности.

Тема 2: Принципы науки и своеобразие познания в области искусства

Вопросы для обсуждения:

Основные принципы научного познания.

Человек и человеческая деятельность как особая предметная сфера познания.

Тенденции переноса идеалов наук о природе на изучение феноменов человеческой деятельности, общества, культуры, искусства.

Тема 3: Структура научного знания и его основные элементы

Вопросы для обсуждения:

Основания структурирования научного знания.

Специфика основных форм научного знания.

Эмпирический и теоретический уровни научного знания, их взаимосвязь с чувственным и рациональным познанием.

Тема 4: Логика процесса исследования

Вопросы для обсуждения:

Эмпирический этап исследования. Факты действительности и научные факты.

Теоретический этап исследования. Постановка проблемы как связующее звено между эмпирическим и теоретическим этапом.

Специфика научных проблем в области искусства.

Анализ современных проблем в области искусствоведения. Замысел исследования. Специфичность логики исследования исходя из характера проблемы.

Содержание этапов исследовательского процесса.

Тема 5: Философские основания научного исследования искусства

Вопросы для обсуждения:

Особенности научно-исследовательской работы в области искусства с позиций философской мысли.

Диалектика и метафизика как философско-методологические основания подготовки научного исследования.

Принципы историзма, анализа диалектических противоречий. Границы диалектического метода. Диалектическое рассмотрение искусства.

Вариабельность художественных позиций в восприятии и оценке мира.

Философские методы исследования.

Тема 6: Методы и функции понимания в искусстве

Вопросы для обсуждения:

Понимание как метод научного познания. Понимание и интерпретация как фундаментальные способы человеческого бытия.

Объекты интерпретации, «открытость» текстов. Диалектика объективного и субъективного в механизме понимания.

Проблема герменевтического круга. Понимание применительно к произведениям искусства.

Тема 7: Методы объяснения в искусстве

Вопросы для обсуждения:

Объяснение как исходная функция научного познания.

Разновидности объяснения.

Специфика исторического объяснения в области искусства.

Тема 8: Общенаучные методы в исследовании искусства

Вопросы для обсуждения:

Структурный метод исследования и его сущность.

Функциональный метод, его акцентированность на характеристике форм и способов воздействия искусства на социокультурную сферу, духовные силы человека.

Типологический метод в исследовании искусства.

Системный метод и его возможности в философско-эстетических и искусствоведческих исследованиях.

Постмодернистские методологии осмысления и постижения искусства.

Тема 9: Специфика философско-эстетического и искусствоведческого исследования

Вопросы для обсуждения:

Различие в предмете и проблемном поле между искусствоведческим и философско-эстетическими способами изучения художественной деятельности.

Принципы описания и рефлексии, их соотношение.

Выявление проблем эстетического характера в исследовании явлений художественной деятельности.

Тема 10. Специфика искусствоведческих исследований.

Вопросы для обсуждения:

Основная проблематика исследований в области искусствознания.

Особенности анализа творчества и произведения искусства в теории и истории разных видов искусства.

Выявление проблем искусствоведческого характера и способы их рассмотрения в исследовании.

Тема 11: Особенности анализа событий художественно-эстетического содержания и направленности

Вопросы для обсуждения:

События художественно-эстетической направленности и их своеобразие в качестве предметов анализа: акт художественного творчества, произведение искусства, выставка, концерт, акция и хеппенинг, мастер-класс и др.

Основные моменты анализа событий художественно-эстетического содержания. Проблема объективности и субъективности критериев оценки.

Тема 12-14: Жанры научных публикаций

Вопросы для обсуждения:

Научный обзор как жанр научных текстов. Закономерности, нормы и требования выполнения научного обзора.

Особенности написания статьи и тезисов доклада.

Правила составления аннотаций к статье.

Требования журналов к написанию и оформлению статей.

Содержательные и формальные принципы создания текста квалификационной работы – выпускной квалификационной работы.

Работа над публикацией в научно-популярном и периодическом издании.

Тема 15: Рецензия как публицистический жанр

Вопросы для обсуждения:

Рецензия как особый жанр письменной научной речи. Основные функции и типы рецензий.

Академический стиль и стиль художественно-критического текста: направленность, возможности и стереотипы.

Алгоритм написания рецензии. Стандарты содержания и оформления рецензии.

Тема 16: Библиографический аппарат научного исследования

Вопросы для обсуждения:

Библиографический список в научных работах и публикациях. Требования ГОСТ Р7.0.5 – 2008 по описанию источников и оформлению подстрочных ссылок.

Тема 17: Культура научного творчества

Вопросы для обсуждения:

Культура научного творчества и ее показатели.

Триада «цель – средство – результат» как функциональная сущность культуры научного творчества.

Культура исходных позиций научного творчества (обращения с научной литературой, используемыми авторскими материалами и др.).

Нормы научной этики. Работа над рукописью.

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

8.1. Основная литература:

1. Горелов Н.А., Круглов Д.В. Методология научного исследования: Учеб. пособие. (Учебник и практикум). – М.: Юрайт, 2021.

2. Космин В.В. Основы научных исследований. – М.: Инфра-М, 2019. 250 с.

3. *Байбородова Л.В.* Методология и методы научного исследования: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. – М. : Юрайт, 2018. – (Бакалавр и магистр. Академический курс).

4. *Мокий М.С., Никифоров А.Л., Мокий В.С.* Методология научных исследований: Учеб. пособие. – М.: Юрайт, 2020. – 255 с.

5. *Лебедев С.А.* Методология научного исследования. М.: Юрайт, 2021 гриф УМО. – 160 с.

6. *Кузьменко Г.Н., Отюцкий Г.П.* Философия и методология науки: учебник для магистратуры. – М.: Юрайт, 2015. – 450 с.

8.2. Дополнительная литература:

1. *Белов В.Н.* Введение в философию культуры. – М.: Акад. Проект, 2008. – 238 с.

2. *Борев Ю.Б.* Художественная культура XX века: Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 495 с.

3. *Герасимов Б.И., Злобина Н.В., Дробышева В.В.* Основы научных исследований. – М.: Форум, 2015. – 272 с.

4. Журналистика сферы досуга: учеб. пособие / под общ. ред. Л. Р. Дускаевой, Н. С. Цветовой. — СПб.: Высш. школа журн. и мас. коммуникаций, 2012. — 304 с.

5. *Колесникова Н.И.* От конспекта к диссертации: учеб. пособие. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 288 с.

6. *Лиманская Л.Ю.* Теория искусства в аспекте культурно-исторического опыта исследования по теории и методологии искусствознания. – М.: РГГУ, 2004.

7. *Набиева Е.А.* Рецензия как публицистический жанр: Учеб. пособие. – М.: Флинта, 2015.

8. *Новиков А.М., Новиков Д.А.* Методология научного исследования. – М.: Либроком, 2015. – 272 с.

9. *Новиков А.М.* Методология художественной деятельности. - М.: Эгвес, 2008. – 112 с.

10. *Орлова Э.А.* Социология культуры. - М.: Акад. Проект, 2012. – 576 с.

11. *Петров В.М.* Прямое и не прямое воздействие искусства: проблемы методологии и методики исследования. – М.: Рус. мир, 1997.

12. Проблемы методологии современного искусствознания / Ред. О. Логинова. – М.: Наука, 1989. – 268 с.

13. *Садовская В.С., Ремизов В.А., Бруккауф З.Л.* Культура научного творчества (о чем не пишут в учебниках). – М.: Наука, 2012. – 94 с.

14. *Чупахин Н.П.* Методологическая культура научного поиска: учеб. пособие для магистров. – Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2013. – 186 с.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Портал «Гуманитарное образование» <http://www.humanities.edu.ru>

Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru>

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

eLearning Service

iWebinar

Цифровая библиотека по философии - <http://filosof.historic.ru>

<http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000120/st011.shtml> - Цифровая библиотека по философии

<http://www.psylib.ukrweb.net/books/dobro01/txt04.htm> - Библиотека Фонда содействия развития психической культуры (Киев).

<http://intencia.ru/Pages-view-237.html> - Сайт «Интенция. Всё о философии».

<http://ru.wikipedia.org/wiki/Диалектика> - Интернет-энциклопедия «Википедия».

<http://www.cinergitika.ru/> - сайт «Синергетика».

Электронные библиотеки:

Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» - www.elibrary.ru

«Библиотека Гумер - гуманитарные науки» - <http://www.gumer.info/>

«Рукопт» — национальный цифровой ресурс - <http://rucont.ru/>

«Sci-lib.com» — библиотека научных книг и журналов - <http://sci-lib.com/>

«Куб-библиотека» - <http://www.koob.ru/>

«Университетская библиотека онлайн» -

http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=1366

Методология. URL: <http://www.methodolog.ru/>

Методы научного исследования. URL: <http://ctl.tpu.ru/files/metodup.pdf>

Научные методы исследования. URL: <http://idschool225.narod.ru/metod.htm>

Сайт академика А.М. Новикова. URL: <http://www.anovikov.ru/news.htm>

Философские концепции науки. URL: <http://www.nauka-filosofia.info/p31aa1.html>

Социология искусства. URL: <http://www.dkmedia.com/soc/art.htm>

Сайт ВАК – объявления о защитах диссертаций - https://vak.minobrnauki.gov.ru/adverts_list#tab=_tab:advert~

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet*-ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- мультимедийный проектор.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра балетмейстерского образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Креативные технологии в художественной жизни»

наименование дисциплины

50.04.04 Теория и история искусств

направление подготовки

Арт-проектирование и продюсирование

образовательная программа

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

**Санкт-Петербург
2021**

Рабочая программа дисциплины «Креативные технологии в художественной жизни» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 50.04.04 Теория и история искусств. Квалификация выпускника – магистр.

Составитель рабочей программы – Дробышева Елена Эдуардовна, доктор философских наук, профессор кафедры балетмейстерского образования Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Креативные технологии в художественной жизни» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетмейстерского образования «30» июня 2021 года (протокол № 13)

Зав. кафедрой: _____ /Ю. Н. Петухов/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: формирование базовых представлений об основных процессах и методах организации деятельности в сфере художественной жизни и соответствующих практических навыков.

Задачи дисциплины:

- формирование целостного представления о феномене культурных (творческих) индустрий;
- изучение исторических и экономических закономерностей становления творческих индустрий;
- освоение и критическая интерпретация теории и практики творческих индустрий;
- освоение научно-практических методик работы с сектором творческих индустрий, в том числе методик картирования, технологий включения творческих индустрий в программы городского и территориального развития;
- стимулирование изучения феномена творческих индустрий в рамках научных исследований.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Креативные технологии в художественной жизни» относится к базовому циклу основной профессиональной образовательной программы (Б.1.Б.11). Основой базовых знаний для изучения дисциплины являются знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплины «Современные проблемы науки и искусства» (М.1.Б.1) и «Современный художественный рынок» (М.1.Б.8).

Дисциплина «Креативные технологии в художественной жизни» является предшествующей для следующих дисциплин, знание которых строится на основании базовых теоретических знаний философии: «Мастерство продюсера» (М.1.Б.14); «Маркетинговые исследования» (М.1.Б.15); «Ивент-менеджмент» (М.1. Э. 1.2.).

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Знает специфику современного этапа развития культуры – этапа творческих (культурных) индустрий; основные положения и методы социальных и гуманитарных наук; характер и природу социально значимых проблем Умеет вырабатывать командную стратегию; Владеет навыками организации командной работы
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности на основе самооценки	Знает, что здесь это случайная компетенция; Умеет определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности; Владеет навыками совершенствования собственной деятельности
ПК-8. Способен к подготовке и	Знает специфику различных зрительских

проведению культурно-просветительских мероприятий (лекций, семинаров, интервью и т.п.) для различных аудиторий, в том числе в цифровом формате и с использованием дистанционных технологий	культурно-просветительских мероприятий (лекций, семинаров, интервью и т.п.); Умеет подготовить и провести культурно-просветительские мероприятия (лекций, семинаров, интервью и т.п.); Владеет навыками использования цифровых и дистанционных технологий
--	---

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач. ед	Семестры		
		I	II	III
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	216/6			
Контактная работа	108			
<i>В том числе:</i>				
Лекции	54	18	18	18
Практические занятия	54	18	18	18
Самостоятельная работа (всего)				
<i>В том числе:</i>				
Самостоятельная работа студентов	45	15	15	15
Вид промежуточной аттестации – <i>зачёт, экзамен</i>	63			

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий и краткое содержание дисциплины

5.1. Структура курса

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Сам. работа студента	
		Всего	Лекции	Интеракт. занятия		
1 семестр. Тема: «Теории креативных / культурных индустрий»						
1	Введение. Предмет, задачи и алгоритм изучения курса. Понятие КИ	2	2			опрос
2	Культурные коды экономики	3	2	2	1	реферат /презентация
3	Постиндустриальная экономика и развитие	6	2	2	2	реферат /презентация

	культурных /творческих индустрий					
4	Творческие индустрии и развитие городов	8	4	2	2	реферат /презентация
5	Креативный класс	6		4	2	реферат /презентация
6	Типология КИ	6	2	2	2	реферат /презентация
7	Художественная жизнь как система	6	2	2	2	реферат /презентация
8	Арт-процесс в парадигме экономики впечатлений	5	2	2	1	реферат /презентация
9	Итоги по разделу «Теории креативных культурных индустрий»	9	2	4	3	коллоквиум
2 семестр. Тема: «Аналитика креативных индустрий»						
10	Творческие кластеры. Агентства по развитию КИ	7	2	4	1	реферат /презентация
11	Творческие предприятия и творческие кластеры Москвы	6	2	2	2	реферат /презентация
12	Творческие индустрии России: предприятия, кластеры, агентства	5	2	2	1	реферат /презентация
13	Творческие предприятия и творческие кластеры Санкт-Петербурга	5	2	2	1	реферат /презентация
14	Роль культурной политики организации художественных процессов	3	2		1	реферат /презентация
15	Основы социально-культурного проектирования	3	2		1	реферат /презентация
16	Фестивали,	6	2	2	1	реферат

	конкурсы, мастер-классы, лаборатории как формы организации арт-процессов					/презентация
17	Брендинг в арт-сфере	6	2	2	1	реферат /презентация
18	Итоги по разделу «Аналитика креативных индустрий»	8	2	4	6	коллоквиум
3 семестр. Тема: «Креативные технологии в современных художественных практиках»						
19	Картирование территорий – оценка ресурсов для развития творческих индустрий	15	2	4	7	реферат /презентация
20	Кураторство как феномен креативных индустрий	5	2	2	1	реферат /презентация
21	Технологии производства продукта в КИ	5	2	2	1	реферат /презентация
22	Технологии продвижения	3	2		1	реферат /презентация
23	Технологии потребления культурного продукта	5	2	2	1	реферат /презентация
24	Арт-коллаборации и арт-резиденции как формат КИ	5	2	2	1	реферат /презентация
25	Event-менеджмент	5	2	2	1	реферат /презентация
26	Медиатехнологии в КИ	5	2	2	1	реферат /презентация
27	Итоги по разделу «Креативные технологии в современных художественных практиках»	5	2	2	1	коллоквиум

6. Краткое содержание дисциплины

Тема 1: Введение в курс. Предмет творческих индустрий

Экономические, художественные и социальные основания для возникновения творческих индустрий. Вальтер Беньямин и теоретики франкфуртской школы об искусстве в условиях технической воспроизводимости. Роль событий 1968 года и изменение вектора культурной политики для развития творческих индустрий. Сворачивание индустриального производства в развитых странах в 1970-е-80-е годы и появление первых городских программ развития творческих индустрий. Творчески индустрии в конце XX и начале XXI века.

Тема 2. Культурные коды экономики

Коллоквиум по книге: Аузан А. А. Социокультурная экономика: как культура влияет на экономику, а экономика — на культуру: курс лекций / А. А. Аузан, Е. Н. Никишина. — М.: Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2021

Тема 3. Постиндустриальная экономика и развитие творческих индустрий

Основные понятия. Теории и теоретики постиндустриализма. Отражение постиндустриальных теорий в стратегиях территориального развития в исторической перспективе. Креативная экономика и творческие индустрии как новая концепция, основания возникновения и современные тренды.

Вопросы для обсуждения на семинаре:

1. В чем отличие культурной политики в индустриальную и постиндустриальную эпоху?
2. Какое место индустриальное производство занимает в странах, где бурно развивается креативная экономика и творческие индустрии?
3. Какие современные тренды существуют в осмыслении креативной экономики и творческих индустрий?

Тема 4. Творческие индустрии и развитие городов

Первые городские проекты по развитию творческих индустрий в Великобритании. Концепция креативного города Чарльза Лэндри. Роль творчества и креативности в изменении городской среды, сообществ и городской экономики. Российские проекты по развитию творческих индустрий в городах.

На примере конкретного российского города слушатели обсуждают его стратегию развития и формируют список того, какие позиции и стратегии «работают» на постиндустриальное, а какие на индустриальное развитие. В ходе дискуссии слушатели получают более полное представление о тех инструментах, которые дают возможность развивать творческие индустрии в городах.

Вопросы для обсуждения на семинаре:

1. Какие инструменты используются проектировщиками для развития городов? Какое место в этих технологиях занимают творческие индустрии?
2. В чем заключается инновационность концепции Чарльза Лэндри по развитию креативности в городе?
3. Как развиваются российские проекты по стимулированию творческих индустрий в городах? Какие меры необходимы для развития творческих индустрий в Российских городах?

Тема 5. Креативный класс

Изменение социальной структуры общества в постиндустриальную эпоху. Появление понятий «обслуживающий класс», «креативный класс». Концепция Ричарда Флориды. Востребованность творчества в современном мире в различных областях деятельности. Современные стратегии привлечения творческого класса в города.

В рамках семинара слушатели в малых группах анализируют развитие творческого класса в России. Для оценки используется SWOT – анализ, где S – сильные стороны, W –

слабые стороны, О – возможности и Т – угрозы для развития творческого класса в России. Итоги работы групп обсуждаются и формируется общий анализ. Проведение семинара дает возможность слушателям оценить перспективы развития творческого класса в России, а также возможности и ограничения развития новых проектов.

Вопросы для обсуждения на семинаре:

1. Чем обусловлен рост творческой составляющей в традиционных видах деятельности в современном мире?
2. Как Ричард Флорида определяет креативный класс? Какие группы Флорида выделяет внутри креативного класса? Является ли с Вашей точки зрения такое деление оправданным?
3. Какие условия препятствуют или способствуют привлечению креативного класса в российские города? Какие меры для привлечения творческого класса необходимы в первую очередь?

Тема 6. Типология культурных индустрий.

Анализ функционирования субсекторов творческой экономики:

- галерейная деятельность;
- мода;
- исполнительские искусства (театр, музыка, танец).
- кино;
- дизайн;
- досуговая сфера
- IT-технологии.

Вопросы для обсуждения:

1. Общее и особенное в организации деятельности в различных субсекторах креативной экономики (на примерах конкретных проектов и учреждений).

Коллоквиум: Типология культурных индустрий по Д. Хезмондалшу.

Тема 7. Художественная жизнь как система.

Тема 8. Арт-процесс в парадигме экономики впечатлений

Коллоквиум по книге *Пайн Дж., Гилмор Дж. Экономика впечатлений: работа – это театр, а каждый бизнес – сцена* / Пер. с англ. М.: Вильямс, 2005.

Тема 9. Итоги по разделу «Теории креативных / культурных индустрий».
Коллоквиум.

Тема 10. Творческие кластеры. Агентства по развитию КИ

Особенности менеджмента предприятий творческих индустрий. Особенности развития предприятий творческих индустрий по субсекторам (изобразительные и исполнительские искусства, мода, реклама, медиа и новые медиа, издательское дело, кино и видео и т.д.). Особенности развития субсекторов творческих индустрий. Государственные и негосударственные предприятия в творческих индустриях. Творческие кластеры. История. Особенности развития и функционирования.

Семинар проводится в форме деловой игры. Слушатели делятся на две группы. Задание для первой группы – сформировать пакет условий для привлечения творческих предприятий на свою площадку (будущий творческий кластер). Вторая группа разрабатывает список потребностей предприятий творческих индустрий, которые можно удовлетворить за счет присоединения к творческому кластеру. Затем две команды обсуждают результаты своей работы и, таким образом, формируют творческий кластер, составляют полное представление о целях и миссии новых творческих площадок.

Вопросы для обсуждения на семинаре:

1. Каковы особенности менеджмента предприятий творческих индустрий?
2. Как развиваются субсекторы творческих индустрий? Сравните два субсектора творческих индустрий по Вашему выбору.
3. Какие условия способствовали появлению творческих кластеров?
4. Каковы особенности функционирования творческих кластеров? Какие препятствия и возможности их развития Вы видите?

Создание агентств по развитию творческих индустрий и их функции. Ресурсное, информационное, консультационное обеспечение предприятий творческих индустрий за счет деятельности агентств. Лоббистская деятельность Агентств по развитию творческих индустрий. Агентства в разных странах мира – особенности деятельности. Российские агентства.

На основе сделанных работ слушатели самостоятельно в малых группах формируют анализ творческой составляющей в профессии менеджера культуры. Результаты работы совместно обсуждаются. Семинар позволяет слушателям с одной стороны оценить сильные и слабые стороны своих письменных работ, с другой стороны понять, как оценивается творческая составляющая в профессии менеджера культуры.

Вопросы для обсуждения на семинаре:

1. В чем заключается функция агентств по развитию творческих индустрий? Какие типы агентств существуют?
2. В чем заключаются особенности деятельности агентств в России?
3. Какие российские агентства по развитию творческих индустрий Вы знаете?
4. Какие специалисты с какими компетенциями необходимы для работы в агентствах по развитию творческих индустрий?

Тема 11. Творческие предприятия и творческие кластеры Москвы

В рамках семинара слушатели рассматривают конкретный кейс – одну из творческих площадок Москвы (Центр современного искусства «Винзавод», Центр дизайна Art Play, Проект «Фабрика» и т.д.). Совместное обсуждение предложенных ниже вопросов дает возможность слушателям понять, с какими сложностями и возможностями сталкиваются проекты творческих площадок в России.

Вопросы для обсуждения:

1. Какие были предпосылки и условия для создания этой площадки?
2. Какая система управления и финансирования используется?
3. Как формируются творческие программы?
4. Какие проблемы и какие возможности есть у данной площадки?

Тема 12. Творческие предприятия и творческие кластеры Санкт-Петербурга

В рамках семинара слушатели рассматривают конкретный кейс – одну из творческих площадок Санкт-Петербурга (лофт-проекты «Этажи», «Ткачи», галерею современного искусства «Эрарта» и пр.).

Вопросы для обсуждения:

1. Какие были предпосылки и условия для создания этой площадки?
2. Какая система управления и финансирования используется?
3. Как формируются творческие программы?
4. Какие проблемы и какие возможности есть у данной площадки?

Тема 13. Творческие индустрии в России.

Особенности развития творческих индустрий в России. Препятствия и возможности для развития творческих индустрий. Российские творческие кластеры – новые творческие площадки. Основания для возникновения новых творческих площадок и особенности

функционирования их в России. Нацеленность творческих кластеров на развитие современного искусства. Перспективы развития творческих кластеров в регионах.

В рамках семинара слушатели должны в малых группах обозначить, как взаимодействуют между собой предприятия, кластеры и агентства в России. Результатом работы групп становится ресурсно-коммуникационная схема, на основе которой слушатели должны определить, какие дефициты существуют в развитии творческих индустрий в России – дефицит информации, ресурсов, коммуникации, площадок и т.д. Формирование схемы дает возможность слушателям определить функциональную роль агентств по развитию творческих индустрий.

В рамках семинара студенты в малых группах проводят PEST-анализ развития творческих индустрий в России (на примере городов кроме Москвы и Санкт-Петербурга). PEST-анализ это маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании. Перед группами ставится задача проанализировать, какие политические, экономические, социальные и технологические факторы способствуют (или, напротив, препятствуют) развитию творческих индустрий в России. После установки и разъяснения задания преподавателем (1 час), слушатели работают в течение 1 часа. Результаты работы каждой группы заслушиваются всеми участниками семинара, затем формируется сводный PEST-анализ по результатам работы всех групп, подводятся итоги. Таким образом, слушатели собственными силами формируют представление о развитии творческих индустрий в России.

Вопросы для обсуждения:

1. Как развивались творческие индустрии в России? В чем особенности их развития?
2. Каковы особенности творческих кластеров в России? В чем сложности их развития?
3. В чём состоит роль творческих кластеров в развитии современного искусства?

Тема 14. Роль культурной политики в организации художественных процессов

Вопросы для обсуждения:

1. Государственное регулирование поддержки и развития культурной деятельности: зарубежный и отечественный опыт. Модели культурной политики.
2. Основы ГКП в сфере КИ.

Тема 15. Основы социально-культурного проектирования

Культура как область проектной деятельности (содержание понятия). Социально-культурная сфера как область проектирования. Принципы социально-культурного проектирования. Технология анализа социокультурной ситуации. Сущность проблемно-целевого анализа. Социокультурная ситуация и ее составляющие (поля и сферы жизнедеятельности). Типы проблем и технология их анализа. Программирование и проектирование социокультурных процессов: общее и особенное. Специфика и технология разработки региональных культурных программ. Социокультурное проектирование в системе разработки и реализации региональной культурной политики. Специфика целевого проектирования в социально-культурной сфере. Игровые методы социально-культурного проектирования.

Вопросы для обсуждения:

1. В чём заключается суть проектирования как технологии?
2. Чем отличается проектирование в социокультурной сфере от программирования?
3. Приведите примеры удачных и неудачных проектов в области продюсирования.

Тема 16. Фестивали, конкурсы, мастер-классы, лаборатории как формы организации арт-процессов

Анализ кейсов ивентов в субсекторах творческой экономики:

- галерейная деятельность;
- мода;
- исполнительские искусства (театр, музыка, танец).
- кино;
- дизайн;
- досуговая сфера
- IT-технологии.

Вопросы для обсуждения:

1. Общее и особенное в организации фестивальной / конкурсной деятельности в различных субсекторах креативной экономики (на примерах конкретных проектов и учреждений).

Тема 17. Брендинг в арт-сфере

Коллоквиум по работе:

BRAND.2.C/BRAND.2.B, или о том, как работают бренды в социокультурном пространстве / Под ред. И.Г. Хангельдиевой, Н.Г. Чаган. Ч. 1, 2. М.: Издательский дом Международного университета в Москве, 2010. — 178 с.

Тема 18. Итоги раздела «Аналитика КИ».

Тема 19. Картирование территорий – оценка ресурсов для развития творческих индустрий

Появление экономики культуры и проблема оценки вклада культурных проектов в экономику города и региона. Первые проекты по картированию. Исследования Департамента культуры, медиа и спорта Правительства Великобритании и их роль для принятия политических и экономических решений. Методики картирования – инструменты, источники, статистика. Исследовательские проекты по картированию в других странах – Европа, Латинская Америка, страны Юго-Восточной Азии. Портал ЮНЕСКО по освещению проектов картирования по всему миру. Российские проекты по картированию творческих индустрий.

Слушатели в малых группах получают задание – составить карту творческих индустрий в каком-либо микрорайоне города. Карта составляется как с точки зрения географии, так и с точки зрения других показателей. Главное в этих показателях – не фактические результаты, а способность слушателей перечислить все параметры, которые необходимо учитывать при формировании культурной карты. Результаты работы обсуждаются, у слушателей появляется предметное представление о технологии картирования.

Вопросы для обсуждения на семинаре:

1. Какие цели преследуют исследования по картированию креативных индустрий? Какие цели ставили перед собой авторы исследования по картированию в Великобритании в 1998 году? Какие политические и экономические решения последовали в результате проведения исследования и лоббистской кампании?

2. Приведите примеры исследований по картированию в других странах. Какие исследовательские группы и по заказу каких структур их проводили? Какие важные выводы по итогам исследований были сделаны?

3. Почему необходимы исследования по картированию творческих индустрий в России? Как может быть использован опыт красноярского исследования для развития творческих индустрий?

Тема 20. Кураторство как феномен креативных индустрий

Институт кураторства в системе современного искусства: исторические и теоретические аспекты. Кураторство как явление современной художественной культуры.

Кураторская деятельность в современной критике и искусствознании. Типология современной кураторской деятельности. Ценностные ориентации современной кураторской деятельности. Кураторство, как основной механизм регулирования деятельности художественных институций: в организации музейной деятельности; в организации галерейной деятельности; в организации фестивалей и биеннале современного искусства.

Вопросы для обсуждения:

1. В чём заключается специфика кураторской деятельности?
2. Какие функции выполняет куратор в современной арт-практике?
3. Приведите примеры удачных и неудачных проектов в области кураторства.

Тема 21. Технологии производства культурного продукта

Стратегии финансирования социально-культурных проектов и программ. Условия получения средств (из бюджетных и иных источников. Бюджет как источник финансирования социально-культурных программ. Внебюджетные источники финансирования. Фандрайзинг в сфере искусства: спонсорство, благотворительность, патронаж.

Вопросы для обсуждения:

1. Что представляет собой феномен фандрайзинга в сфере художественной жизни?
2. В чём отличие основных форм фандрайзинга?
3. На примере какого-либо проекта в сфере культуры проанализируйте технологии финансового обеспечения.

HR-аспекты организации процессов в сфере менеджмента культуры и искусства

Проблема кадрового обеспечения сферы креативных индустрий. Этико-психологические аспекты деятельности в данном секторе культуры. Проблема баланса интересов. Механизмы согласования интересов. Культура менеджмента и культура бюрократического управления. Модели символического поведения. Роль рефлексивных процедур в менеджменте. Преодоление стереотипического стиля мышления. Работа с кадрами: как часть менеджмента. Технологии преодоления внутренних и внешних конфликтов. Стимулирование и мотивация. Создание мотивационных условий. Специфика мотивации творческой деятельности. Роль системы поощрений. Инсентив-технологии. Место мотивации в различных системах управления (США, Япония, Россия). Лидер социокультурного проекта. Уникальность проекта. Понятие лидерства. Творческая и социальная харизма. Креативный класс. Выявление лидера из городской среды. Понятие «харизматический лидер». Лидер и уровень профессионализма. Лидер как менеджер проекта. Установление отношений и дистанций между лидером проекта, населением, властью и бизнесом. Команда проекта и установка на успех.

Вопросы для обсуждения:

1. В чём заключается специфика менеджмента в сфере культурных индустрий?
2. Какие следует предъявлять требования к персоналу?
3. Какова роль лидера проекта?

Тема 22. Технологии продвижения культурного продукта

Связи с общественностью: основные понятия и направления деятельности. Значение связей с общественностью в современном коммуникативном пространстве. Особенности применения связей с общественностью в художественной сфере. Учреждение в сфере культуры и искусства как часть современного коммуникативного пространства. Специфика отношений учреждения в сфере культуры и искусства с основными контактными группами. Практические аспекты связей с общественностью в организации художественных процессов. Печатное слово в работе с общественностью. Использование специальных мероприятий в работе с общественностью. Специфика рекламного сообщения в сфере художественного. Понятие «естественной рекламы».

Вопросы для обсуждения:

1. В чём заключается специфика рекламы в сфере творческих индустрий?
2. Приведите примеры удачных и неудачных рекламных компаний социокультурных проектов.
3. Обсуждение работы Джона Сибрука «Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг культуры».
4. Обсуждение работы *Котлер Ф.* Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы / Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005

Тема 23. Технологии потребления культурного продукта

Обзор реальных актуальных кейсов. Обсуждение работы Бориса Гройса «О новом. Опыт экономики культуры».

Коллоквиум по индивидуальным темам.

Тема 24. Арт-коллаборации и арт-резиденции как формат КИ

Арт-коллаборации как формат организации современных художественных процессов. Арт-резиденции: российский и зарубежный опыт.

Вопросы для обсуждения:

Обсуждение статьи Е.Э. Дробышевой и Ю.А. Смекалова. Арт-коллаборации в архитектонике современной культуры // Культура и образование. № 3(34). 2019. С. 53-62.

Тема 25. Event-менеджмент

Event как основное понятие современного менеджмента культуры. Типология культурных событий. Технологии, участники, этапы. Специфика организации деятельности в сфере балета: исторические, психологические, технологические аспекты. Галерейный бизнес. Выставочный бизнес. Музыкальный бизнес. Театрально-фестивальный бизнес. Фестиваль как форма организации художественных событий. Творческие конкурсы в структуре креативных индустрий. Общее и особенное в разработке целеполаганий. Распределение творческих и финансовых усилий. Режиссура, креативный дизайн. Система помощников, распределении обязанностей. Волонтерство: ожидаемый результат. Специфика работы западных агентств в России и Восточной Европе. Организация концертов. Типичные ошибки промоутера.

Вопросы для обсуждения:

1. Проанализируйте основные типы культурных событий.
2. Сравните технологии организации различных типов культурных событий.
3. Приведите примеры удачных и неудачных менеджерских решений в данной сфере.

Тема 26. Медиа-технологии в современном художественном процессе

Понятие медиа, новые медиа: историческая справка.

Роль медиа в производстве арт-продукта, в процессах продвижении и потребления.

Вопросы для обсуждения:

1. Концепция медиакультуры М. Маклюэна.
2. Новые медиа в работах Л. Мановича.
3. Обзор коллективной монографии «Архитектоника современного искусства в режиме медиа: пространство, технологии, агенты / Сост. и ред. Е. Э. Дробышева. Санкт-Петербург: Издательство Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2021. – 178 стр., ил.

Тема 27. Итоги изучения раздела «Технологии современного художественного процесса».

Коллоквиум по индивидуальным темам.

7. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины:

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает:

- самостоятельное изучение теоретических разделов дисциплины по заданию лектора;
- повторение и углубленное изучение лекционного материала;
- подготовку к семинарским занятиям;
- выполнение контрольной работы/реферата при наличии данной опции в учебном плане;
- подготовку к зачету/экзамену.

Для успешного усвоения тем дисциплины студентам необходимо использовать материал, необходимый и достаточный для оформления презентации, отражающей основные положения теоретических основ и практических методов дисциплины: учебники (в т.ч. электронные); учебные пособия; тестовые задания; справочно-информационные материалы, размещенные в Internet.

Успешное овладение содержанием дисциплины «Креативные технологии в художественной жизни» предполагает интенсивную работу на аудиторных занятиях и систематическую самостоятельную работу. При работе на занятии, при чтении книги студенту необходимо постоянно мысленно соотносить научные знания со своими наблюдениями и мыслями.

Подготовка к семинару / практическому занятию включает поиск литературы (по рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения, создание презентации. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, сопоставление различных позиций, собственные мысли и примеры из жизни. По отдельным темам предполагается подготовка реферата или эссе. Семинар, это, прежде всего, дискуссия, обсуждение. Значит, студент должен не только внимательно слушать выступающих, но и стараться высказать свое мнение, уточнить, задать вопрос.

При подготовке к экзамену повторять пройденный материал в соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на экзамен и содержащихся в данной программе, используя конспект занятий и литературу, рекомендованную преподавателем. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. С учётом весьма большого объема изучаемого материала рекомендуется работать систематически, в соответствии с учебным планом и указаниями преподавателей.

7.2. Планы проведения практических занятий (см. пункт 6).

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

8.1. Основная литература:

1. *Анашвили В.В.* Экономика культуры: культурные индустрии и эффективное развитие территорий. Учебное пособие. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2021.
2. *Аузан А. А.* Социокультурная экономика: как культура влияет на экономику, а экономика — на культуру: курс лекций / А. А. Аузан, Е. Н. Никишина. — М.: Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2021. — 200 с.
3. *Архитектоника современного искусства в режиме медиа: пространство, технологии, агенты / Сост. и ред. Е. Э. Дробышева.* СПб.: Издательство Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2021. – 178 стр., ил.
4. *Дробышева Е.Э., Смекалов Ю.А.* Арт-коллаборации в архитектонике современной культуры // Культура и образование. № 3(34). 2019. С. 53-62.

5. *Зеленцова Е., Гладких Н.*, Творческие индустрии: теории и практики. М.: Классика XXI, 2009.
6. *Зеленцова Е., Гладких Н.*, Творческие индустрии: теории и практики. Второе издание. М., 2021.
7. *Гройс Б.* О новом. Опыт экономики культуры. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. – 240 с
8. *Зеленцова Е., Мельвиль Е.* Культурная политика и экономика культуры. Тезисы для сборки региональных стратегий. М.: Арт-транзит, 2011.
9. Креативные индустрии: Учеб. пособие / Е.В. Зеленцова, Е.Х. Мельвиль, М.В. Румянцева. Красноярск: Сиб. ФУ, 2011. – 252 с.
10. Культурные индустрии / Под ред. Е.Э. Дробышевой // Международный журнал исследований культуры. 2017. № 1 (26).
11. *Лэндри Ч.* Креативный город / Пер. с англ. – М.: Классика-XXI, 2011.
12. *Лэндри Ч., Грин Л., Матарассо Ф., Бьянчини Ф.* Возрождение городов через культуру. СПб.: Нотабене, 1999. – 85 с.
13. *Сибрук Дж. Nobrow.* Культура маркетинга. Маркетинг культуры. М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2015. – 240 с.
14. *Суворов Н.Н.* Галерейное дело. Обращение произведений искусства: Учебное пособие. СПб.: Лань, 2015.
15. *Тульчинский Г.Л.* и др. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: Учебное пособие. 6-е изд., стер., 2021
16. *Флорида Р.* Креативный класс: люди, которые меняют будущее. Пер. с англ. М.: Издат. Дом «Классика-21», 2011. – 432 с.
17. *Хезмондали Д.* Культурные индустрии / Пер. с англ. И. Кушнарева; под науч. ред. А. Михалева; Нац. исслед. ун-т Высшая школа экономики. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014.
18. *Шекова Е.Л.* Управление учреждениями культуры в современных условиях СПб.: Планета музыки, 2014 г. – 416 с.

8.2 *Дополнительная литература:*

1. *Беньямин В.* Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: Избранные эссе / Пер. с нем. М.: Медиум, 1996. – С. 15–65.
2. *Гомперц У.* Непонятное искусство: от Моне до Бэнкси. М.: Синдбад, 2016. – 464 с.
3. BRAND.2.C/BRAND.2.B, или о том, как работают бренды в социокультурном пространстве / Под ред. И.Г. Хангельдиевой, Н.Г. Чаган. Ч. 1, 2. М.: Издательский дом Международного университета в Москве, 2010. – 178 с.
4. *Гордин В.А., Хорева Л.В.* Инновационная стратегия развития культуры и повышение качества жизни населения. URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Gordin_Horeva.pdf (дата обращения: 07.02.2021).
5. *Гройс Б.* Политика поэтики: Сб. ст. М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2013. – 400 с.
6. *Дробышева Е. Э.* Ценностные стратегии культурных индустрий // Международный журнал исследований культуры. № 2 (23) 2016. С. 106–114.
7. *Дробышева Е. Э., Смекалов Ю.А.* Искусство в заточении»: арт-стратегии эпохи карантина // Вестник Академии Русского балета. 2020. № 3(68). С. 160-170.
8. *Дробышева Е. Э.* Аксиологический потенциал культурных индустрий // Государственное управление и развитие России: вызовы и возможности. Сборник статей международной конференц-сессии. Том 2 / под общ. ред. Г.Ю. Ивлевой.- М.: Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2018. - 1006 с. С. 799-804.
9. *Дробышева Е. Э.* Образовательные стратегии эпохи креативности // Культура и образование. № 4 (31). 2018. С. 5–12.

10. *Дробышева Е. Э.* Высшая школа и креативные индустрии: возможности взаимодействия // Вестник МГЛУ. № 14 (809). 2018. С. 356–368.
11. *Кадырова С.В., Немцева Е.А., Тульчинский Г.Л.* Self-management в сфере культуры и искусства. СПб.: Планета музыки, 2013 г. – 224 с.
12. *Котлер Ф.* Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы / Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. – 384 с.
13. *Котлер Ф., Шефф Дж.* Все билеты проданы. Стратегии маркетинга исполнительских искусств. М.: Классика-XXI, 2004.
14. Креативные индустрии в городе: вызовы, проекты, решения. Сб. ст. / под общей редакцией Ю.О. Папушиной, М.В. Матецкой. СПб.: Изд-во «Левша. Санкт-Петербург», 2012. 136 с.
15. *Луков В.А.* Социальное проектирование: Учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Моск. гуманитар.-социальн. академии: Флинта, 2003.
16. *Маклюэн М.* Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего / Пер. с англ. М.: Фонд «Мир»; Академический проект, 2005. – 496 с.
17. *Маликова М.Н.* Креативные стратегии: Учеб. пособие. Таганрог: Изд-во НОУ ВПО ТИУиЭ, 2009. – 52 с.
18. *Нордстрем К.А., Риддерстрале Й.* Бизнес в стиле фанк: Капитал пляшет под дудку таланта / Пер. с англ. СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. – 280 с.
19. *Пайн Дж., Гилмор Дж.* Экономика впечатлений: работа – это театр, а каждый бизнес – сцена / Пер. с англ. М.: Вильямс, 2005. – 304 с.
20. *Пахтер М., Лэндри Ч.* Культура на перепутье. М.: Классика-XXI, 2003. – 96 с.
21. Странствующая столица: роль культуры в развитии территории. М.: Институт культурной политики, 2007. – 196 с. (Серия «Культурные стратегии»).
22. Творческие индустрии. Модель для сборки: Сб. статей. М.: Институт культурной политики, 2005.
23. Творческие индустрии в России: результаты пилотного проекта в Санкт-Петербурге. СПб., 2004. – 135 с.
24. *Тоффлер Э.* Третья волна / Пер. с англ. М.: АСТ, 2002. – 784 с.
25. Talk Value: Саймон Шейх о культурной индустрии и экономике знания <http://theoryandpractice.ru/posts/8668-talk-value-cultural-industry-and-knowledge-economy>
26. *Хокинс Дж.* Креативная экономика. Как превратить идеи в деньги. М.: Классика XXI, 2011.
27. Фестивальный менеджмент. Российский и зарубежный опыт. М.: Арт-менеджер, 2007.
28. *Шумович А.* Великолепные мероприятия Технологии и практика event management. М.: Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2007.
29. *Щербакова И.* Как стать успешным промоутером. М., 2011.

7.3. Авторефераты диссертационных исследований

1. *Апфельбаум С.М.* Связи с общественностью в театральном деле. Автореф. ... к. искусствоведения. 17.00.01 – Театральное искусство. М., 2005.
2. *Бокова А. В.* Культурные, креативные, творческие индустрии как явление современной культуры: опыт концептуализации. Автореф. ... к. филос. н. 24.00.01 – Теория и история культуры. Томск, 2016.
3. *Дёмкина Д.В.* Кураторство и художественный проект в системе современного искусства: историко-теоретический анализ. Автореф. ... к. искусств. Барнаул, 2012.
4. *Зеленцова Е.В.* Становление и развитие креативных индустрий в современной культуре: анализ зарубежного опыта. Автореф. к. культурологии. 24.00.01 – Теория и история культуры. М., 2008.

5. *Костриц Ф.А.* Репрезентация современного искусства в музее Теоретические и практические аспекты. Автореф. ... к. искусствоведения. СПб., 2009.
6. *Левкоева Н.Г.* Исторические аспекты развития международного конкурсного движения в искусстве хореографии. Автореф.... к. искусствоведения. М., 2012.
7. *Меньшиков А.М.* Фестиваль как социокультурный феномен современного театрального процесса: Автореф. ... к. искусствоведения. 17.00.01 – Театральное искусство. М., 2004.
8. *Прилашкевич Е.Е.* Кураторство в современной художественной практике. Автореферат к. искусствоведения. 17.00.09 - Теория и история искусства. СПб., 2009.
9. *Резникова Е. И.* Фестиваль искусств как синтетическое художественное пространство. Автореф. ... к. искусств. 2006.
10. *Смелянский Д.Я.* Продюсер в театральном процессе России, организационно-творческий аспект. Автореф. ... к. искусствоведения. 17.00.01 – Театральное искусство. М., 2000.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Для выхода в Интернет с целью поиска информации используются браузеры *Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox и Opera*, а также поисковые системы *Google и Яндекс*.

- *Дистанционное общение осуществляется при помощи электронной почты, для визуального общения используется программа Skype.*
- *Программы PowerPoint, Word, Picture Manager* необходимы при подготовке к лекциям и семинарским занятиям - для создания презентаций, работы с текстовым и иллюстративным изобразительным материалом.
- *Подготовка видеоматериалов требует использования программы Nero Vision или аналогичных видеоредакторов.*

9.1. Перечень ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

- Арт-менеджер»: <http://www.artmanager.ru/>
- Арт-менеджер: книжный магазин: <http://shop.artmanager.ru/catalog/books/ebooks/>
- Event-live. Деловой портал для профессионалов ивент-индустрии. <http://event-live.ru/>
- Event-маркетинг от А до Я. <https://vk.com/markevent>
- «60 параллель»: журнал о культурной политике и гуманитарных практиках. (2003-2011): <http://www.journal.60parallel.org/ru/about.html>
- Сайт Института культурной политики: <http://www.cpolicy.ru/>
- Теории и практики. <http://theoryandpractice.ru>
- Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU»: www.elibrary.ru
- «Библиотека Гумер – гуманитарные науки»: <http://www.gumer.info/>
- «Sci-lib.com» - библиотека научных книг и журналов: <http://sci-lib.com/>
- «Куб-библиотека»: <http://www.koob.ru/>
- «Университетская библиотека онлайн»: http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=1366
- Документы ЮНЕСКО по творческим индустриям: <http://www.unesco.org>
- Сайт Британского департамента культуры, медиа и спорта: <http://www.culture.gov.uk>

- Creative Clusters портал, посвященный творческим индустриям и кластерам: <http://www.creativeclusters.com>
- Culture.Info портал, посвященный творческим индустриям: (<http://industry.culture.info>)
- Creative Economy — сайт о творческих индустриях в Австралии: <http://www.creative.org.au>
- Сайт британского агентства «Комедия»: <http://www.comedia.org.uk>
- Сайт автора книги «Креативный класс» Р. Флориды: <http://www.creativeclass.org>)1.tercultural City Творческие индустрии и развитие городов (<http://www.interculturalcity.com>).

10. Описание минимального материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- интернет-ресурсы.

Технические средства обучения:

- персональный компьютер,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

**«АКАДЕМИЯ РУССКОГО БАЛЕТА
имени А.Я. ВАГАНОВОЙ»**

Кафедра балетоведения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Мастерство продюсера»

наименование дисциплины

50.04.04 Теория и история искусств

код и направление подготовки

Арт-проектирование и продюсирование

профиль подготовки

магистр

квалификация (степень) выпускника

Форма обучения: очная

**Санкт-Петербург
2021**

Рабочая программа дисциплины «Мастерство продюсера» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 50.04.04 Теория и история искусств. Квалификация (степень) выпускника – магистр.

Составитель рабочей программы – Ким Анастасия Константиновна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры балетоведения Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Мастерство продюсера» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетоведения «31» августа 2021 года (протокол № 1)

Зав. кафедрой: _____ / Н.Н. Зозулина /

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

- подготовка специалистов, обладающих глубокими знаниями в продюсерской сфере и способных самостоятельно или в составе группы реализовывать свои или чужие художественные идеи и стратегии;
- дать навыки квалифицированной оценки творческих проектов и их реализации;
- дать новые, современные, целостные, глубокие знания по дисциплине.

Задачи освоения дисциплины:

- изучить теории и практики продюсирования, рассмотреть различные типы продюсерских проектов и их отличительные особенности;
- показать значение накопленного опыта в сфере продюсирования отечественных и зарубежных проектов в сфере искусства (балетных, театральных, музейных, фестивальных, диджитал и т.д.);
- сформировать навыки критического анализа существующих и задуманных проектов;
- дать навыки деловой коммуникации с балетмейстерами, режиссерами, дирижерами, артистами, авторами драматических и музыкальных произведений, художниками, куратора, директорами;
- показать актуальные примеры поиска финансирования и поддержки проектов.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Мастерство продюсера» относится к базовому циклу основной профессиональной образовательной программы (М.1.Б.11). Основой базовых знаний для изучения дисциплины «Мастерство продюсера» являются знания курсов «Искусство в истории культуры», «Современный художественный рынок», «Современный театр» и «Маркетинговые исследования», изучаемых в рамках общеобразовательной программы, а так же знания, умения и навыки, сформированные при их изучении в рамках 1 и 2 семестров курса магистратуры.

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Знает теорию и практику мастерства продюсера отечественных и зарубежных проектов в сфере искусства. Знает механизмы государственного регулирования и государственной поддержки проектов в сфере искусства. Умеет управлять персоналом, информацией, знаниями, рисками, качеством и маркетингом в целях повышения уровня современного продюсерства в области исполнительских искусств. Владеет навыками подбора творческого и производственно-технического персонала, занятого в создании проекта в сфере искусства. Владеет навыками научно-исследовательской

	деятельности в сфере теории управления и менеджмент
ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	<p>Знает основные направления и составляющие процесса создания проекта в сфере искусства.</p> <p>Умеет осуществлять руководство процессом создания и реализации творческих проектов, выработать оптимальную маркетинговую стратегию.</p> <p>Умеет определять оценку постановочной сложности проекта и его сметной стоимости, оценивать степень возможного риска.</p> <p>Владеет методами планирования и управления творческо-производственным процессом</p>

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач.ед	Семестры		
		I	II	III
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	216/6	72 /2	72/2	72/2
Контактная работа	108			
<i>В том числе:</i>				
Лекции	54	18	18	18
Интерактивные занятия	54	18	18	18
Самостоятельная работа (всего)	108			
<i>В том числе:</i>				
Самостоятельная работа студентов	63			
Вид промежуточной аттестации – <i>зачет с оценкой, экзамен</i>	45	зачет с оценкой		экзамен

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоятельная работа студента	
		Всего	Лекции	Интерактивные занятия		
1	Введение. Новый менеджмент нового театра	3		2	1	Проверка посещаемости, устный опрос
2	Особенность работы продюсера: предпринимательство и культура	3	2		1	Проверка посещаемости, устный опрос
3	Маршрут проекта. Индивидуальный план. Точка 1 (цели)	4	2		2	Проверка посещаемости, устный опрос
4	Ответственность и	5	2	2	2	Проверка

	функции продюсера					посещаемости, устный опрос
5	Управление качеством. Аудит проекта	13	4	4	5	Проверка посещаемости, устный опрос
6	Управление содержанием проекта и его целевой аудиторией	15	4	6	5	Проверка посещаемости, устный опрос
7	Тема 7. Управление коммуникациями. Внешними и внутренними	9	4	2	5	Проверка посещаемости, устный опрос
8	Маршрут проекта	4		2	2	Проверка посещаемости, устный опрос
9	Маршрут проекта	4		2	2	Проверка посещаемости, устный опрос
10	Управление временем. Бизнес-планирование в культуре	3	2		1	Проверка посещаемости, устный опрос
11	Управление стоимостью . Финансово-хозяйственная деятельность	13	4	4	5	Проверка посещаемости, устный опрос
12	Партнерство и фандрейзинг	16	4	6	6	Проверка посещаемости, устный опрос
13	Грант и субсидии как инструменты привлечения дополнительного финансирования	19	8	4	6	Проверка посещаемости, устный опрос
14	Маршрут проекта	4		2	2	Проверка посещаемости, устный опрос
15	Маршрут проекта	4	2		2	Проверка посещаемости, устный опрос
16	Медиа-питчинг	13	4	4	5	Проверка посещаемости, устный опрос
17	Управление командой и заинтересованными сторонами . Задачи продюсера	19	6	6	6	Проверка посещаемости, устный опрос
18	Гастрольный и фестивальнй менеджмент	5	4		2	Проверка посещаемости, устный опрос
19	Маршрут проекта	6		4	2	Проверка посещаемости, устный опрос

20	Защита манифеста	7	2	4	1	Проверка посещаемости, устный опрос
----	------------------	---	---	---	---	-------------------------------------

6. Краткое содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Новый менеджмент нового театра

Предмет, задачи и алгоритм изучения курса. Обзор современных источников знания. Знакомство группы друг с другом и короткое выступление (презентация) каждого по списку вопросов.

Возникают новые виды сценических форм: документальный театр (вербатим), иммерсивный театр, социальный театр, пластический театр, сайт-специфик, перформанс арт, партисипаторное искусство, синтез балетного и драматического театра. Все это требует изменения процесса создания произведения и ключевой роли продюсера в этом процессе. Требует новых форм управления. Откликнуться на новую меняющуюся реальность могут гибкие институции. Государственный театр в большинстве своем таковым не является. В конвенциональном театре: художник транслирует свою волю директору, а тот подчиненным — управленцам разного уровня. И в большинстве театров, особенно государственных, построенных по прежним принципам управления, ситуация ничуть не изменилась. Более того в государственном театре единоначалие: директор или худрук. Вся провинция - директорские театры. Поэтому чаще всего – живой отклик на новое в первую очередь мы видим на территории независимого искусства. В независимом пространстве одновременно есть рынок и возможности, но нет страховки в виде госдотаций. Поэтому продюсер должен/вынужден изобретать новые формы.

Тема 2. Особенность работы продюсера: предпринимательство и культура

Креативная, организационная и финансовая составляющие работы продюсера. Разные виды продюсеров: генеральный, исполнительный и линейный. Личностные качества продюсера.

1. Культурное или креативное предпринимательство. Речь идет об организованной деятельности, основной целью работы которой является производство или воспроизведение, продвижение, распространение и/или коммерциализация товаров, услуг и деятельности культурного, художественного характера или такого, который связан с культурным и историческим наследием.

2. Социальное предпринимательство – ориентировано на позитивные изменения в обществе. Предприниматели преимущественно основывают различные стартапы, чтобы решить экологические, социальные и культурные проблемы. Такая направленность их бизнеса демонстрирует уровень осознанности и ответственности перед обществом. Часто проекты привлекают много волонтеров, иногда полностью состоят из волонтерских команд и сообществ.

3. **Арт-предпринимательство** тесно связано с двумя сферами: **Кураторством**, что является нематериальным видом культурного производства, практикой, которую можно определить как художественную. Куратор формулирует концепцию – целостную и единую, а также прорабатывает ее (самостоятельно или вместе с художниками/институтом) так, чтобы та могла коммуницировать со зрителем. Также он отвечает на вопросы СМИ и занимается процессами, происходящими после реализации проекта, например, участвует в дискуссиях, написании статей в каталог. Задачей куратора является и написание текста к собственному проекту, в котором он формулирует основные идеи и закладывает векторы для дальнейшего

ознакомления и анализа экспозиции. То есть все, что связано с созданием образа выставки, ее ценностями для зрителя и смыслообразованием, является задачей куратора. **Арт-менеджмент** – деятельностью, которая позволяет реализовать задуманное куратором или художником и контролировать процессы, которые должны быть успешно завершены в установленное время. В работу арт-менеджера входят выполнение операционных задач, логистика (контроль за перевозкой работ, например), коммуникация по аренде, поиск всего необходимого относительно продакшена работ, договоренности с типографиями, поиск рекламных агентств и т. п.

4. Культурный активизм – одна из форм общественной активности. С помощью творческих практик (театр, музыка, выставки, литературные вечера и т. д.) активисты представляют альтернативные социально-политические воззрения о мире. Они решают общественные проблемы, приводят к социальным изменениям и повышают уровень культуры и осведомленности.

5. Институциональная деятельность всегда происходит в рамках определенных культурных институтов – организаций, имеющих конкретную миссию, целью которых является сохранение, интерпретация и распространение культурных, научных и экологических знаний, а также содействие деятельности, направленной на информирование и образование граждан из культурных, исторических, научных и сфер, связанных с окружающей средой. Культурные институты, которые финансируют из государственного бюджета, как и другие подобные учреждения, зависят от политической системы и связаны с ней.

Тема 3. Маршрут проекта. Индивидуальный план. Точка 1 (цели)

Обсуждение и создание индивидуального маршрута на весь срок обучения.

Содержание маршрута: Точка один (стартовая)

Напишите ответы на три вопроса:

1. Самый простой шаг, который можно сделать уже завтра в сторону точки №2, это...
2. Что мне нужно написать (план/бюджет/кп/синопсис, шаблон письма для рассылки), чтобы работа началась/ускорила/продолжилась?
3. Какой минимальный бюджет нужен, чтобы из точки №1 пройти к точке №2?

Дополнительно:

По пункту №1: напишите трех людей, которые вам могут помочь, чтобы сделать шаг

По пункту №2: поставьте себе срок по задаче (напишите: "я сделаю это (уточните что именно) к такому-то числу (дата/месяц/год)")

По пункту №3: начните составлять примерный бюджет.

Тема 4. Ответственность и функции продюсера

а) Глобальные проблемы и проблемы продюсирования

1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах
2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства
3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех

5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек
6. Обеспечение наличия и рациональное использование водных ресурсов и санитарии для всех
7. Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех
8. Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех
9. Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций
10. Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними
11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов
12. Обеспечение рациональных моделей потребления и производства
13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями
14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития
15. Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия
16. Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях
17. Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития

Анализ в связи с глобальными проблемами культурной индустрии (группа организаций, которые предлагают один и тот же (схожий) продукт или услуга, одному и тому же кругу потребителей и/или имеет схожие источники финансирования) и разных видов ответственности продюсера: социальной, территориальной и индивидуальной

б) Территориальная, социальная и индивидуальная ответственность продюсера проекта

в) Функции продюсера

1. Управление коммуникациями – во многом именно внутренними, между членами команды, внутренними и внешними заинтересованными сторонами.
2. Управление командой – часто управление талантами, работа с творческими людьми и художниками. Сюда относим все: от поиска команды к организации ее работы, менторства и мотивации.
3. Управление заинтересованными сторонами – работа со всеми, кто так или иначе заинтересован (или незаинтересован) в проекте и может на него повлиять: от партнеров и спонсоров до медиа и органов власти.
4. Управление содержанием проекта – наполнение его контентом, внесение необходимых изменений, корректировка задач проекта.
5. Управление временем – соблюдение сроков, отслеживание общего графика проекта.
6. Управление стоимостью – все, что касается финансового ресурса проекта.
7. Управление качеством – от определения критериев качества до постоянного отслеживания и контроля того, насколько реальность соответствует ожидаемому результату.

8. Управление рисками – возможно, одна из ключевых функций. Анализ рисков, разработка и внедрение стратегии работы с рисками.

9. Общий мониторинг и контроль выполнения проекта, интеграция всех его компонентов и процессов для достижения целей проекта.

Тема 5. Управление качеством. Аудит проекта

Проект – это совокупность действий, ограниченных во времени и направленных на решение проблемы или достижение конкретной цели.

Основные признаки проекта:

- Ограниченное время его выполнения, есть точка начала проекта и точка конца.
- Для его реализации нужны ресурсы, и они ограничены.
- Проект – это временная система, он не повторяется после завершения (но может начаться новый проект).
- Проект – это всегда управление изменениями.
- Результат проекта – непредсказуем и всегда уникален.

Аудит продюсерских проектов с разных точек зрения: миссии, целей, задач, целевой аудитории, команды проекта, календарного плана. Прогнозирование зрительских интересов. Зависимость интересов от социально-экономической ситуации в стране. Оценка описание формата проекта, жанра, стиля, кастинга. Оценка определения способа дистрибуции. Оценка схемы финансирования. Оценка потенциала проекта с точки зрения менеджмента, фактических данных, эмоционального отклика, практичности, оптимистического сценария развития, творчества.

Разговор с практиком о рисках продюсера проекта: интервью с действующим специалистом

Тема 6. Управление содержанием проекта и его целевой аудиторией.

Что такое управление содержанием?

- Философия развития, охватывающая все стороны работы организации/команды проекта и требующая активного участия всех сотрудников и подразделений
- Последовательный, тщательно спланированный и управляемый процесс, который ставит содержание проекта и его аудиторию (и ее потребности) в центр внимания деятельности

Как создать сообщество единомышленников?

- Фокусироваться на долгосрочных перспективах: важно формирование партнерства, а не одномоментное увеличение количества посетителей
- Думать о том, что важно для людей, а не о том, что люди могут сделать для вас
- Слушать вашу аудиторию и позволять ей влиять на вашу работу
- Рисковать и меняться, когда этого требуют обстоятельства
- Формировать сильную команду

Барьеры между содержанием проекта и его целевой аудиторией

1. Организационные. Неудобные часы работы, недружелюбный персонал, неудачная ценовая политика, излишне строгие правила посещения, невнятная навигация, недостаточное внимание к потребностям аудитории

2. Физические. Неудачное местоположение, плохое транспортное посещение, отсутствие необходимых удобств, затрудненный доступ для особых категорий посетителей, погода

3. Личные и социальные. Низкий доход, низкий уровень образования, низкая самооценка, наличие особых потребностей, иные культурные и социальные приоритеты

4. Барьерные восприятия. Недостаточная осведомленность, искаженное представление об организации, невозможность выразить собственное мнение, недостаточная вовлеченность – «это не для меня»

Разговор с практиком о продюсерских стратегиях управления содержанием проекта: интервью с действующим специалистом

Тема 7. Управление коммуникациями. Внешними и внутренними

Существует много различных типов и видов коммуникации.

Внутренняя коммуникация: сообщения, создаваемые и передаваемые внутри группы людей или организаций (т.н. корпоративная коммуникация).

Внешняя коммуникация: это система действий, направленных на предоставление информации с целью воздействия на понимание, восприятие, ожидания и поведение целевой аудитории в соответствии с миссией и целями организации или проекта.

Конечной целью коммуникации является воздействие на поведение целевой аудитории. Это и есть главное отличие коммуникации от обычного разговора или беседы.

Новые правила деловой переписки.

Переговоры без нужды

Тема 8. Маршрут проекта. Индивидуальный план. Точка 1 (итоги)

Проверка содержания маршрута: Точка один (стартовая)

Ответы вопросы:

По пункту №1: помогли ли вам люди, к которым вы обратились? Чтобы сейчас вы сделали иначе?

По пункту №2: выполнили ли вы результаты в установленный срок?

По пункту №3: какой у вас получился бюджет проекта?

Тема 9. Маршрут проекта. Индивидуальный план. Точка 2.1 (цели)

Обсуждение и создание индивидуального маршрута на второй семестр.

Заполнение новой части маршрута по списку обязательных вопросов, корректировка дат/сумм/фактов/имен/задач и прочее.

Тема 10. Управление временем. Бизнес-планирование в культуре

Календарный план по организации большого международного проекта

Теоритический этап: определение целей и задач.

- Создание команды / организационного комитета;
- определение сроков проведения;

- проведение переговоров с потенциальными участниками об условиях участия, сроках;
- составление программы мероприятий;
- составление календарного плана работ;
- составление сметы.

Первый подготовительный этап: техническое, денежное, документальное планирование.

- Анализ технических райдеров планируемых мероприятий;
- организация технических визитов приглашенных компаний;
- согласование договоров с участниками;
- подбор площадок для проведения мероприятий
- заключение договоров аренды площадок;
- фандрайзинг;
- оформление официальных приглашений, виз и других правовых документов для коллективов;
- запрос рекламных материалов от коллективов (фото, видео, синопсис, биографии, пресса);
- запрос списков участников коллективов, travel-листов, списков расселения;
- корректировка сметы.

Второй подготовительный этап: рекламное планирование, договоры, старт продаж.

- Формирование стратегии продвижения и рекламного плана.
- разработка имиджа, афиш, буклета и прочих рекламно-информационных материалов (дизайн, верстка, печать);
- создание сайта и страниц в социальных сетях;
- разработка дополнительных мероприятий: образовательных, научных, встреч со зрителями и прочее;
- проведение пресс-конференции с официальным объявлением программы;
- запуск продажи билетов;
- распространение афиш, анонсов, рассылка пресс-релизов СМИ;
- подбор поставщиков технического обеспечения, заключение договоров услуг и аренды оборудования;
- подбор поставщиков услуг логистического направления (перевозка декорационного оформления, проезд персонала);
- подбор поставщиков услуг направления hospitality (проживание участников коллектива, организация питания и прочее);
- перевод текстов мероприятий, создание субтитров (в случае наличия текста в спектаклях);
- подбор переводчиков для работы на площадках;
- подбор волонтеров для работы с коллективами;
- изготовление сувенирной продукции фестиваля;
- корректировка сметы.
- контроль исполнения авансовых платежей по договорам;

Предпрактический этап

- организация медицинского обслуживания участников и гостей;
- подготовка бейджей и пропусков;
- аккредитация СМИ;

- обеспечение безопасности на мероприятиях, в т.ч. запрос документов у коллективов о противопожарной обработке декораций;
- рассылка приглашений лидерам мнений и друзьям;
- составление почасового графика работ на площадках, распространение графика среди заинтересованных лиц;
- составление графика встреч/проводов (трансферы), интервью и прочего;
- подготовка документов для таможенного оформления ввоза и вывоза декорационного оформления на территорию страны-организатора;
- заказ питания для коллективов на площадки;
- корректировка сметы.

Практический этап.

- встреча коллективов в аэропорту/ на вокзале, заселение в месте размещения;
- обсуждение проблемных зон, поиск решений;
- проведение работ на площадках: разгрузка машин с декорационным оформлением, монтаж декораций, настройка светового, звукового и видео оборудования, проверка субтитров;
- контроль работы подрядчиков;
- репетиции;
- подготовка площадок для приема зрителей: размещение рекламных стендов, буфетов, охраны, билетеров и прочего;
- проведение интервью, пресс-подходов с участниками коллективов;
- проведение мероприятий;
- взаимодействие со зрителями: соблюдение условий проданных билетов, своевременное реагирование на возникающие проблемы и прочее;
- взаимодействие с коллективами: соблюдение договорных условий, своевременное реагирование на возникающие проблемы и прочее;
- организация неформального общения и встреч со зрителями;
- прощание с коллективами, обмен оригиналами документов;

Аналитический этап: подведение итогов.

- Подготовка закрывающих документов по договорам, контроль исполнения соответствующих платежей;
- комплексный анализ всех действий, оценка работы персонала;
- составление отчетов;
- расчеты с авторами (авторские отчисления);
- сбор публикаций в СМИ;
- сбор отзывов зрителей
- итоги

Тема 11. Управление стоимостью. Финансово-хозяйственная деятельность

Финансово-хозяйственная деятельность предприятия — это совокупность действий по производству и продаже товаров, услуг, продукции с использованием ограниченного объема финансовых ресурсов.

Бюджет проекта — это перечень всех действий, выполняемых в рамках проекта/задачи с максимально точным расчетом суммы расходов по каждому пункту. Для составления такой сметы расходов полезно использовать таблицы Excel (дают возможность легко выполнять различные арифметические действия и анализировать данные) и комментарии к ним (в отдельных файлах).

Финансовое планирование позволяет продюсеру:

- Принимать управленческие решения
- Ставить задачи команде
- Планировать финансы
- Оценивать эффективность проекта/бизнеса
- Учитывать и выполнять обязательства
- Выделить unit-экономику и отделять ее от общей картины бизнеса
- Понять значение наличия или отсутствия денег на счете

Тема 12. Партнерство и фандрейзинг

Цели и задачи продюсера по построению эффективной стратегии длительных отношений с бизнес-партнерами. Принципы построения стратегии эффективных и долгосрочных взаимоотношений продюсера и потенциальных спонсоров.

Навыки планирования фандрейзинговой кампании и реализации.

Алгоритм:

1. анализ спонсорского потенциала мероприятия/проекта;
2. создание команды для решения задачи;
3. определение целевой спонсорской/партнерской аудитории проекта;
4. поиск взаимовыгодного решения по интеграции партнера/спонсора в мероприятие/проект;
5. разработка критериев эффективности проекта;
6. правильная «упаковка» предложения;
7. разбор примеров успешных спонсорских проектов;
8. подготовка идеального спонсорского отчета (структура и наполнение).

Спонсорство регламентируется законом об оказании рекламных услуг.

К договору о спонсорстве два документа: перечень услуг и их стоимость.

Участники процесса:

- 1) Правообладатели (те кто дает возможность для размещения рекламы)
- 2) Бренд (кто хочет разместить рекламу)
- 3) Агентство (компания, которая оказывает посреднические услуги)
- 4) Фандрайзеры (за 10-15% привлекают деньги)

Как правильно определять партнера и находить взаимовыгодное сотрудничество?

- Или взаимовыгодное, или никакое
- Много работать
- Запрашивать максимум инфы
- Механизм кросс-промо
- Высший уровень - создание ко-продукции

Как заботиться о репутации?

- Не идти на компромиссы
- Договор: прописывать мелочи, чтобы понимать друг друга.
- Внутри команды задачи разделены. Тайминг прописан.

Что важно для спонсора в текущем году?

- Высокая социальная значимость проекта (показатели)

1. Инклюзия (от inclusion – включение) – процесс увеличения степени участия, особенно для людей, с трудностями в физическом развитии
2. Ориентированность на молодежную аудиторию
3. Высокая посещаемость
4. Соответствие тематике целей устойчивого развития ООН
5. Соответствие тематике Национальных проектов РФ
6. Образовательные программы для жителей регионов
7. Образовательные программы для профессионалов по профильной теме проектов
8. Соответствие бизнес-деятельности спонсора
9. Соответствие социальной политике спонсора
 - Географическая привязка спонсора к регионам
 - Эффективность участия
 - Получение максимальной пользы

Идеальный проект для партнерства

1. Объединяет и развивает сообщество, создает для него программы лояльности
2. Привлекает амбассадоров, лидеров мнений
3. Реализует информационную кампанию минимум за полгода
4. Имеет свой бренд/миссию, манифест проекта
5. Постоянно расширяет контактную базу и повышает лояльность
6. Меняет качество жизни людей к лучшему
7. Создает образовательный контент
8. Несет функцию социального лифта
9. Усиливает чувства, эмоции и ассоциации гостей
10. Постоянно изучает мотивацию своей аудитории
11. Присутствует на всех платформах (мобильных в т.ч.) – не менее 50%

Разговор с практиком: интервью со специалистом и разбор успешных спонсорских проектов.

Тема 13. Грант и субсидии как инструменты привлечения дополнительного финансирования

Обсуждение национального проекта в области культуры. Реализация национального проекта «Культура».

Разбор ключевых грантов с точки зрения задач для продюсера проекта:

- Гранты Союза Театральных Деятелей РФ
- Гранты Президента РФ: Фонд президентских грантов и Президентский фонд культурных инициатив
- Гранты Министерства культуры РФ.

Разбор субсидии Комитета по культуре Санкт-Петербурга с точки зрения задач для продюсера проекта.

Разговор с практиком: интервью со специалистом и разбор успешных кейсов.

Тема 14. Маршрут проекта. Индивидуальный план. Точка 2 (итоги)

Проверка содержания маршрута: Точка два (промежуточная)

Заполнить таблицу:

По пункту №1: уточнив, как именно вам помогли люди, к которым вы обратились?

По пункту №2: отметить, в какие сроки вы смогли выполнить задачи

По пункту №3: указать контакты у компаний-партнеров, к которым вы планируете обращаться

Тема 15. Маршрут проекта. Индивидуальный план. Точка 3 (цели)

Содержание маршрута: Точка три (финальная в курсе)

Напишите ответы на три вопроса:

1. Что вам мешает реализовать данный проект?
2. Кто уже помогает вам реализовывать ваш проект?
3. Изменился ли у вас бюджет и если «да», то в какую сторону и почему?
4. Чем вам может помочь наша группа?

Дополнительно:

По пункту №1: сформулируйте четко, оговаривая сроки

По пункту №2: скажите слова благодарности этим людям с уточнением вида поддержки

По пункту №3: продолжайте совершенствовать бюджет своего проекта

По пункту №4: обратитесь за помощью к каждому из участников курса

Тема 16. Медиа-питчинг

Разбираемся со стороны продюсера проекта и со стороны журналиста, как установить первый контакт, что нужно медиа и как работать с разными видами СМИ.

Новый подход, основанный на ценностях, означает, что пиарщикам не нужно рассылать пресс-релизы по списку СМИ, чтобы раскрутить проект или событие. Вместо этого нужно определить тех инфлюенсеров, журналистов, редакторов, лидеров мнений, репортеров и блогеров, которые обращаются к их целевым аудиториям, а затем сформировать с ними отношения. Ставя на первое место свою аудиторию и возвращая отношения с правильными медиа-персонами, пиарщики и маркетологи могут создать команду мечты, которая будет больше, чем просто сумма их навыков.

Что мы делаем с событиями?

- выстраиваем план запуска кампании
- работаем со спикерами
- налаживаем коммуникацию с аудиторией

Что точно НЕ работает:

- репертуар вместо событий
- привычная работа с театральными критиками
- стенгазета вместо социальных сетей

Что точно работает:

- крутые инфоповоды и события
- новый язык в СМИ и блогах (язык пятиклассника)
- жизнь театра в формате «сегодня»
- отказ от всего лишнего

Учитываем

- Изменение форматов. Традиционная журналистская модель со стандартным рубрикаторм сегодня переживает трансформацию. На это влияют как интернет и социальные медиа, так и глобальные социальные изменения.

- **Сторителлинг.** Людям всегда интересны истории других людей. И журналистика через истории способна поднимать самые сложные темы, придавать им человеческое лицо и добиваться внимания аудитории к ним.

- **Tone of voice.** Журналистика движется от глубокой «нишевости» и специализированных жанровых текстов к смешанным жанрам и lifestyle-формату. Она все больше говорит о предмете через широкую социальную повестку дня.

- **Стремительное развитие направления advetorial.** Нативная реклама, контентные проекты, спецпроекты СМИ с брендами – эти и другие форматы приобретают все большую популярность в последние несколько лет.

- **Продолжение процесса диджитализации.** Онлайн внес много изменений в журналистику: это и изменение паттернов потребления контента («второй экран» и т. д.), и изменения в структуре и подаче самого контента (подать текст, надо знать, как его правильно «упаковать»).

Разговор с практиком: интервью со специалистом и разбор успешных анонсов, статей, тв-репортажей, обзоров, постов и т.д.

Тема 17. Управление командой и заинтересованными сторонами . Задачи продюсера

У продюсера две задачи: одобрять или направлять, а не быть экспертом в любых вопросах.

Несколько десятков лет назад все были увлечены темой IQ, сегодня все говорят о важности эмоционального интеллекта EQ. И уже многие считают, что пора переключаться на “интеллект МЫ”, “WE-Q”

- IQ (solving problems)
- EQ (managing relationships)
- WE-Q (ability to collaborate). Причём одно не отменяет другого, а, как витки спирали, продвигает к более высокому уровню развития.

Способность выстраивать связи, создавать партнёрства, взаимодействовать ради лучшего результата - это навыки, востребованные не только в бизнесе, но и в жизни каждого из нас. Для продюсера они сегодня – ключевые.

7 принципов хорошего фидбэка от продюсера:

- Помогает определить, что такое хорошее выполнение учебных задач (цели, критерии, ожидания от учащихся);
- Помогает учащимся развить самоанализ (рефлексию) в обучении;
- Дает учащимся четкое понимание об их процессе обучения;
- Стимулирует диалог о предмете обучения между учителем (коучем), коллегами по обучению и учащимся;
- Стимулирует позитивную мотивацию и уверенность в собственных силах у учащихся;
- Предоставляет возможность сократить разрыв между текущей и желаемой деятельностью;
- Предоставляет информацию учителям, которая может быть использована для корректировки процесса обучения.

8 типов роли в команде по Белбину и способы коммуникации продюсера с каждой из них:

- **Формирователь**
- **Исполнитель**
- **Оценщик**

- Доводчик
- Председатель
- Коллективист
- Мыслитель
- Разведчик

Спиральная динамика, логика поведения сотрудников и способы управления для продюсера

Эффективные вопросы и модель T

Способы классификации совещаний с командой проекта:

- разбор большой задачи на пункты; участвуют все (декомпозируем задачу).
 - планирование (сроки, когда и прочее). Продюсер говорит, что делать, а команда говорит как и когда

- летучка 15 минут (что сделали, что будем делать, какие проблемы)

- спринт (2 недели-месяц) о результатах и проблемах; промежуточный результат

- ретроспектива (1 раз в 2 недели, внутри спринта): что можно улучшить

Тема 18. Гастрольный и фестивальный менеджмент

Современный понятийный аппарат гастрольного и фестивального менеджмента. Общественный статус фестиваля. Основные принципы новой маркетинговой стратегии для театрально-гастрольной и фестивальной деятельности. Особенности организации гастролей. Фестивальное движение в России и за рубежом. Российский опыт проведения различных фестивалей (международные, национальные, областные, городские и региональные проекты). Зарубежные фестивали – коммерческие проекты, развитие туризма. Особенности организации фестиваля. Классификация фестивалей. Фестивальный менеджмент (российский и зарубежный опыт). Как разработать проект фестиваля. Инструменты менеджмента проектов. Разработка программы фестиваля. Разработка технических заданий. Особенности составления бюджета фестиваля. Работа штатных сотрудников в течение года.

Организация гастролей как сложная цепь факторов, тесно взаимосвязанных друг с другом. Аспекты деятельности агентств в организации гастрольных туров. Факторы прямого и косвенного воздействия на организацию гастролей. Основные составляющие типового договора между субъектами гастрольного тура. Понятие технического райдера - требования по техническому обеспечению, световой и музыкальной аппаратуре, оформлению зала, предоставлению гостиничных номеров и питания исполнителю. Специфика гастрольных туров.

Тема 19. Маршрут проекта. Индивидуальный план. Точка 3 (итоги)

Подведение итогов и защита проектов.

Составление следующего маршрута.

Дополнительно:

По пункту № 1: сформулируйте четко, оговаривая сроки

По пункту № 2: скажите слова благодарности этим людям с уточнением вида поддержки

По пункту № 3: продолжайте совершенствовать бюджет своего проекта

По пункту № 4: обратитесь за помощью к каждому из участников курса

Тема 20. Защита манифеста

Разбор нобелевской речи (например, Дмитрия Муратова) как основы для создания собственного высказывания и защита перед группой собственных манифестов.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

1. развить навыки использования научной литературы и других источников;
2. формирование навыков критического, исследовательского отношения к материалам;
3. развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу.

Для решения задач студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу работы по продюсированию. Результаты работы с текстами и документами обсуждаются на занятиях. Студенты выполняют все задания, самостоятельно обращаясь к теоретическим и практическим материалам. Проверка выполнения заданий осуществляется на занятиях с помощью устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения.

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов организуются специальные учебные занятия в виде «диспутов».

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется опрос в устной форме. В конце семестра проводится промежуточная аттестация, которая является аналогом устного экзамена. Оценка за промежуточное испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра. Перечень вопросов к зачету и экзамену прилагается.

7.2. Планы проведения интерактивных занятий

Тема 1. Введение. Новый менеджмент нового театра

Список вопросов для самопрезентации:

- ✓ Как к вам лучше обращаться
- ✓ Из какого вы города
- ✓ Ваш образовательный опыт
- ✓ Ваш профессиональный опыт
- ✓ Главное ваше достижение на данный момент
- ✓ О чем вы мечтаете
- ✓ Что для вас продюсирование
- ✓ Что вы знаете о работе продюсера
- ✓ Какими качествами должен обладать продюсер
- ✓ Что вы ждете от нашего курса
- ✓ Кто вас вдохновляет из продюсеров?

Тема 2. Ответственность и функции продюсера

а) Обсуждение глобальных проблем и проблем продюсирования в их контексте.

б) Территориальная ответственность продюсера проекта

Напишите в маршруте проекта о вашем проекте с точки зрения территориальной и социальной ответственности (какие решает проблемы, какие ставит цели)

в) Вопрос для обсуждения: «какие из функций продюсера проекта вы выполняете в данный момент?»

Тема 3. Управление качеством. Аудит проекта

Аудит трех существующих продюсерских проектов по Карте пути клиента

Карта пути клиента

Этап 1: Клиент узнаёт о предложении

Что клиент думает / чувствует на этом этапе?

Что может его отпугнуть или остановить?

О чём следует подумать:

- Какие рекламные каналы лучше использовать?
- Как клиент заметит ваше предложение?
- Какую проблему решает ваше предложение?
- Насколько ваши рекламные сообщения / изображения вовлекают клиента?

Этап 2: Исследование рынка / анализ существующих предложений

Что клиент думает / чувствует на этом этапе?

Что может его отпугнуть или остановить?

О чём следует подумать:

- Как лучше «подойти» к клиенту?
- Что убедит его выбрать вас?
- Какая информация ему понадобится?
- Как можно предугадать и предупредить возможные вопросы со стороны клиента?

Этап 3: Принятие решения

Что клиент думает / чувствует на этом этапе?

Что может его отпугнуть или остановить?

О чём следует подумать:

- Какая ценовая политика будет привлекательной для клиента?
- Удобна ли ему система бронирования (билетов и пр.)?
- Удобен ли ему способ оплаты?

Этап 4: Подготовка к посещению мероприятия

Что клиент думает / чувствует на этом этапе?

Что может его отпугнуть или остановить?

О чём следует подумать:

- Как вы можете помочь клиенту спланировать его визит? Как сделать его путь к вам проще?
- Как подготовить его к предстоящему опыту?

Этап 5: Посещение мероприятия

Что клиент думает / чувствует на этом этапе?

Что может его отпугнуть или остановить?

О чём следует подумать:

- Как вы встречаете тех, кто приходит к вам впервые?
- Как себя ведут ваши сотрудники / персонал?
- Хорошая ли навигация на площадке?
- Нужен ли перевод?
- Насколько удобны и доступны гардероб, туалеты, кафе и пр.?

Этап 6: После посещения мероприятия: что дальше?
Что клиент думает / чувствует на этом этапе?
Что может его отпугнуть или остановить?

О чём следует подумать:

- Как вдохновить клиента прийти к вам снова?
- Как помочь ему поделиться своим опытом с другими людьми?
- Как он может оставить свой отзыв?
- Какими будут его воспоминания об этом визите?

Тема 4. Управление содержанием проекта и его целевой аудиторией.

а) Напишите в вашем маршруте проекта, что можно успеть сделать за оставшееся время, чтобы оказаться в точке №2 в указанный срок

б) Вопросы для обсуждения по проектам маршрута:

1. Готовы ли вы к увеличению количества посетителей?
2. Как поддерживать достигнутый уровень посещаемости и что нужно изменить, чтобы люди возвращались к вам?
3. Если вам нужны новые сегменты аудитории, хотите ли вы получить их разово или вовлекать их постоянно?
4. Если вы что-то меняете для привлечения новой аудитории, каков риск потерять при этом часть нынешних посетителей?
5. Что делать, если потребности разных сегментов аудитории противоречат друг другу?
6. В каких сегментах аудитории заинтересованы ваши основатели, спонсоры, вышестоящие организации?
7. Если у вас ресурсы (творческие, финансовые, человеческие, организационные) для развития аудитории?
8. Буду ли все предпринятые вами меры соответствовать вашим миссии и целям?

Тема 5. Управление коммуникациями. Внешними и внутренними коммуникациями

Обсуждение новых правил деловой коммуникации

- Какие есть общие советы
- Главное и единственное правило делового письма?
- Другие советы?
- Что точно нельзя делать?
- 7 «смертных грехов» переписки?
- Общие правила текстов для быстрого эффекта
- Как узнать, как слово твое отзовется?

Разбор примеров с ответом «Нет».

Деловая игра по итогам: составление писем (со срочной просьбой, с рассылкой информационной, по итогам совещания, с плохими новостями и т.д.)

Тема 6. Маршрут проекта. Индивидуальный план. Точка 1 (итоги)

Обсуждение: с какими мыслями, результатами и вопросами вы подошли к точке №2?

Оцените по 10 бальной шкале ваши компетенции

1. Опыт публичных выступлений
2. Опыт публичных выступлений онлайн
3. Работа в команде
4. Управление командой
5. Как устроены культурные институции – музей, библиотека, галерея, лектории
6. Составление резюме и поиск работы (собеседование)
7. Переговоры: продажи, договоренности, урегулирование конфликтов
8. Ориентация в современном искусстве
9. Правила деловой переписки
10. Поиск партнеров проекта
11. Формирование бюджета
12. Заявки на грант и отчетность
13. Как делать презентацию и самопрезентация
14. Саморазвитие (компетенции будущего, софт скилз, тайм-менеджмент)
15. Взаимодействие со СМИ
16. Организация крупных мероприятий
17. Глобальные проблемы
18. Текст: анонс, релиз, пост

Тема 7. Маршрут проекта. Индивидуальный план. Точка 2.1 (цели)

Содержание маршрута: Точка два (промежуточная)

Напишите ответы на три вопроса:

- №3
1. Десять шагов, которые нужно сделать, чтобы продвинуться в сторону точки
 2. Что нужно подкорректировать в календарном плане, смете, коммерческих предложениях, релизах и резюме, чтобы работа ускорилась/продолжилась?
 3. Какой бюджет нужен, чтобы все реализовать: минимальный и максимальный.

Дополнительно:

По пункту №1: напишите 20 людей, которые вам будут помогать

По пункту №2: поставьте себе сроки по этим задачам (напишите: "я сделаю это (уточните что именно) к такому-то числу (дата/месяц/год)")

По пункту №3: составьте список потенциальных партнеров, спонсоров, грантов и субсидий.

Тема 8. Управление стоимостью. Финансово-хозяйственная деятельность

Задание:

- 1) Составить в таблице Excel отчет о движении денежных средства (ДДС)
- 2) Составить в таблице Excel отчет/прогноз о финансовых результатах. PL (Profit and Loss) – о прибылях и убытках
- 3) Определить как логичнее вам разделять расходы – на постоянные и переменные либо на прямые и косвенные

Темы для обсуждения: виды управленческой отчетности, прямые и косвенные расходы, кассовый разрыв,

Тема 9. Партнерство и фандрейзинг

- 1) Поэтапное написание собственного коммерческого предложения для потенциального спонсора по своему текущему проекту из маршрута проекта
 - 2) Заполнение маршрута проекта: какие возможности ваш проект может предложить потенциальным партнерам
- Обсуждение удачных алгоритмов поиска спонсоров
- Составления спонсорского предложения и отчетности по нему в малых группах по заданному кейсу. Выступление с презентацией для представления составленного коммерческого предложения.

Тема 10. Грант и субсидии как инструменты привлечения дополнительного финансирования

Заполнение заявки на субсидию Комитета по культуре Санкт-Петербурга и ее защита группой.

Тема 11. Маршрут проекта. Индивидуальный план. Точка 2 (итоги)

Обсуждение вопросов:

По пункту № 1: Чтобы сейчас вы сделали иначе?

По пункту № 2: Почему вы не смогли выполнить некоторые задачи в установленные сроки?

По пункту № 3: с кем из партнеров уже удалось переговорить?

Тема 12. Медиа-питчинг

Составьте схематически коммуникационную стратегию для проекта:

- какую проблему решаете
- кто целевая аудитория
- какими информационными каналами пользуетесь
- какие 3-5 ключевых сообщения хотите донести

Ваши сообщения – это ключевой элемент любой коммуникации. Именно то, что вы хотите донести, и будет иметь значение, особенно в случае с медиа. Поэтому приготовьте 3, максимум 5 предложений, которые дают основные факты, но при этом вызывают эмоцию по вашей теме. При этом помните о том, что интересно медиа (а значит, и вашей аудитории) и адаптируйте свои сообщения в эту форму.

Для СМИ важно говорить об:

- актуальных темах для своих аудиторий;
- конфликтах, столкновении двух точек зрения;
- уникальности, необычности, сенсационности;
- достоверности и фактах;
- человеческом интересе.

Выполните 5 «шагов» по продвижению события в СМИ:

Шаг 1. Составьте список 10 медиа, которые совпадают с вашей аудиторией, форматом и задачей.

Шаг 2. Посмотрите, как освещают и кто пишет по теме. Соберите ссылки на удачные статьи. Найдите контакты журналистов и редакторов (в социальных сетях, на сайте медиа или используя свои контакты среди коллег).

Шаг 3. Найдите общие контакты, темы или повод, чтобы обратиться к журналисту или редактору.

Шаг 4. Продумайте сам питч для журналиста. Начните с фактов, почему эта тема общественно интересна, аргументируйте, приведите примеры конкретных людей, мировые тенденции.

Шаг 5. Имея хороший контакт с журналистом, максимально разузнайте внутреннюю кухню медиа, когда, куда и в каком формате лучше всего высылать информацию, кто принимает решение в редакции, какие темы и как подавать, чего избегать.

Задание: подготовьте медиакарту с медиа, которые важны для вашей организации, отметьте ключевых журналистов, найдите их контакты и соберите публикации на схожие темы.

Задание: подготовьте пресс-пакет вашему проекту:

- 10 ключевых фактов о проекте и секторе;
- список экспертов, которые могут комментировать и давать интервью;
- герои и визуальное сопровождение.

Задание: на основе готовой статьи сделать:

- а) релиз для СМИ
- б) анонс на 1000 знаков
- в) пост для социальных сетей

Исходник готовая статья Анны Банасюкевич (для примера)

Этапы выполнения задания:

- 1) Выявить тему исходной статьи (в примере ниже)
- 2) Разбить исходную статью на смысловые блоки (НАЗВАТЬ их) (в примере ниже)
- 3) Выделить ключевое (красным в тексте) (в примере ниже)
- 4) Составить релиз для рассылки (необходимо выполнить)
- 5) Написать анонс для СМИ (необходимо выполнить)
- 6) Написать пост для социальной сети (необходимо выполнить)

1) Главная тема исходной статьи:

Узнавание — это всегда насилие, опасная работа

2) Разбить исходную статью на смысловые блоки (НАЗВАТЬ ИХ)

3) Выделить ключевое (красным)

Задание:

Составить на основе разбора релиз для рассылки

Написать анонс для СМИ (указать, каких)

Написать пост для социальной сети (указать, каких)

Тема 17. Управление командой и заинтересованными сторонами . Задачи продюсера

- а) Обсуждение результатов театра Белбина на роль в команде
 - Формирователь
 - Исполнитель
 - Оценщик
 - Доводчик
 - Председатель

- Коллективист
- Мыслитель
- Разведчик

б) Разбор примера большой команды художественного проекта.

в) Составление резюме с прицелом на конкретную вакансию.

г) Игра «Новый сотрудник в театре, где все запутано».

Первый блок

Распределить роли (7) и наблюдателей (сколько есть)

1. Новый сотрудник: Линейный менеджер – продюсер выставочного проекта в театре

Цель: ближайшая выставка про Достоевского (200 лет со дня рождения).

Задачи: найти ответы на вопросы (дата проведения/бюджет); понять, как будут оценивать результат его работы, и кто; понять, как было раньше! Составить психологический портрет (мнение) о каждом.

2. Художественный руководитель театра

Мало погружен в процесс организации выставок и других проектов подобного рода (например, лектория); но, конечно, делает вид, что это часть общей концепции театра в целом и его линии в частности. О прошлых выставках говорит несколько общих слов, никакой конкретики, но максимально пафосно (с акцентом на то, что важно образовывать зрителей); быстро «переводит» все конкретные вопросы нового сотрудника на других коллег (в первую очередь на директора – тот тоже новенький, любопытно посмотреть, как он поведет себя с этими вопросами «не по адресу»).

3. Директор театра

Вообще не понимает в чем дело (работает меньше года); раздражается, что кто-то из коллег направил к нему этого нового продюсера какого-то маленького проектика. Считает, что это из-за размытых задач между директором по продвижению и генеральным продюсером. Делает акцент на количественных и финансовых показателях, мол, задача - чтобы люди пришли (говорит наобум про 1000 человек за 3 месяца) и билеты купили (наобум – по 800 рублей), а вот не опять «тусовка по приглашительным»! Никакими актуальными данными не владеет. Направляет к главному режиссеру, так как думает, что тот единственный разумный, а потом к директору по продвижению и дает напутствие обсудить с первым – концепцию, а со вторым – цены на билеты!

4. Главный режиссер

Считает, что все эти параллельные проекты – пустая трата времени, и – главное – денег! Лучше бы ему денег на новую постановку дали. Уверен, что посетители выставок не приходят потом на его спектакли (считает, что это все глупости про «обновление» аудитории, не верит, что придет 700 человек за три зимних месяца, купив билеты по 500 рублей); не отвечает ни на один конкретный вопрос. В итоге только рассказывает о своем новом спектакле по рассказу Достоевского и просит о том, что не входит в обязанности нового сотрудника («вы работали с блогерами? Позовите, мы им два приглашительных дадим»). Направляет к директору по продвижению, с которым давно в конфликте (со словами «мы тут дело делаем, а вы там переливаете из пустого в порожнее»).

5. Директор по продвижению (маркетинг и пиар)

Милый человек, но сильно сейчас занят! Дописывает стратегию продвижения театра на будущий год, ему вот-вот сдавать ее художественному руководителю. Он поддерживает идеи с выставками и лекториями. Злится, что директор и режиссер считают, что он отвечает за продажу билетов, поэтому остро реагирует на вопросы про цены/продажи и т.д. На вопросы нового сотрудника готов ответить, но только если они короткие, конкретные, четкие и по существу. Направляет к генеральному продюсеру, так как новый сотрудник будет ему подчиняться.

6. Генеральный продюсер

Очень общительный и открытый человек, принимает нового сотрудника тепло. Но уже ни во что не «погружается» по существу – он уже принял решение, что через 2 недели уходит из театра. Об этом, конечно, прямо не говорит, но намекает, что придется во всем разбираться самому. Хочет предупредить (деликатно), что худруку – в целом наплевать, поэтому делай, что считаешь нужным, а директор – человек новый и ничего не знает, ни в чем не разбирается, режиссер – негативно настроен к параллельным проектам и будет перетягивать на свою сторону. Знает, что директора по продвижению все «терзают» с вопросами по продажам, считает его толковым специалистом и возможным союзником для нового сотрудника. Считает, что в союзе с ним можно увеличить поток посетителей на выставки и лектории до 1000 человек за полгода – это реальная цифра в данный период. Знакомит с продюсером лектория.

7. Линейный менеджер – продюсер лектория внутри театра

Работает больше года, очень устал от неразберихи. Думает, что эти параллельные проекты нужны всем только для «галочки» и отчетов. Намекает, что все придется делать и решать самому. Сам приглашает хороших лекторов и старается своими силами собирать аудиторию. У него бывает и 200 человек на лекции, но и иногда 25... Слишком много факторов, и он – за то, чтобы отменить жесткие показатели. Догадывается, что генеральный продюсер планирует увольняться. Хочет с новым сотрудником обсудить, как можно по-новому оценивать количественные показатели таких проектов. При этом, любит подкалывать и шутить.

Второй блок

Вопросы новому сотруднику:

- самочувствие
- как менялось настроение
- что бы сделали по-другому

Третий блок

Обратная связь: что новый сотрудник скажет про каждого из собеседников.

И от наблюдателей (если есть).

Четвертый блок

Прошло 2 недели. Генеральный продюсер сообщил худруку, что увольняется (но пока они решили никому не говорить, и он формально уходит в отпуск на 2 недели).

1. Новый сотрудник за прошедшие 2 недели сделал фактически самостоятельно удачную выставку. Сделал так, как считал нужным, и все в итоге в целом прошло хорошо. Чувствует воодушевление, думает, что может что-то изменить к лучшему в этом театре. Готов к новым задачам. Спрашивает у всех, как они видят дальше его роль и задачи в театре.

2. Художественный руководитель театра узнал, что генеральный продюсер увольняется. Договорились пока никому не говорить об этом увольнении, чтобы определиться с тактикой действия (и ген. продюсер формально ушел на 2 недели в отпуск).

Х/р планирует не брать нового генерального продюсера, думает «взрастить» из двух текущих. Положительно реагирует на инициативу нового сотрудника, но в целом не видит разницы между двумя текущими продюсерами проектов. Дает обоим сотрудникам наставления.

3. Продюсер лектория одновременно рад за хорошо прошедшую выставку (то есть, за как таковые параллельные проекты), но ревностно сейчас относится к успеху нового сотрудника. Немного обидно. У него есть предчувствия, что будут перемены, перестановки, очень рассчитывает на свое повышение, считает, что это будет справедливо именно сейчас.

4. Директору театра сообщил художественный руководитель, что через две недели уже не будет генерального продюсера. И он лично рад, что наконец ушел с его точки зрения бессмысленный человек. Хочет, чтобы должности генерального продюсера не было – говорит об этом прямо (а по сути не верит в такие вот параллельные проекты, но против них самих не высказывается, так как знает, что они нравятся худруку).

5. Директор по продвижению одинаково хорошо относится к обоим продюсерам (новому и «старому»); считает, кто продюсер лектория заслуживает повышения. Готовит аргументы, чтобы защищать его.

6. Главный режиссер даже не заметил уход генерального продюсера, удивляется, что все обсуждают кандидатов на эту должность. Говорит против всех параллельных проектов (выставки, лектории), ищет поддержки в этом среди коллег (например, у директора).

7. Генеральный продюсер сообщает по смс (*в чате личными сообщениями) продюсеру лектория, что уже из отпуска не вернется, что он уволился. Желает удачи.

Задание (рефрейминг):

- Формируется пара из желающих участвовать
- Оставшиеся наблюдающие готовятся записывать детали
- 2 минуты первый участник рассказывает о какой-либо черте характера/привычке, которая самим человеком воспринимается как негативная
- 5 минут второй собеседник, задавая эффективные вопросы, помогает посмотреть на негативный фактор с положительной стороны
- 2 минуты первый участник делится своими новыми мыслями и ощущениями
- 3 минуты второй собеседник делится своей оценкой собственных вопросов
- 3 минуты наблюдатели делятся наблюдениями
- Участники меняются ролями

Тема 19. Маршрут проекта. Индивидуальный план. Точка 3 (итоги)

Заполнить таблицу по пункту 3:

По пункту №1: что стало ключевым фактором в реализации проекта?

По пункту №2: как в будущем вы будете составлять календарный план?

По пункту №3: как в будущем вы будете формировать команду проекта?

Маршрут проекта. Индивидуальный план на следующие 10 лет

Составление основы, идеи по наполнению, обсуждение с группой.

Тема 20. Защита манифеста

Защита перед группой собственного манифеста.

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

8.1. Основная литература:

1. *Евменов А.Д., Данилов П.В., Какосьян Э.К.* Исследование систем продюсирования кинопроизводства. СПб.: СПбГУКиТ, 2011.
2. Проект театрального спектакля: экономика, финансирование, договорная работа. М.: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2021.
3. Маркетинг спектакля: реклама и продвижение, продажа билетов, организация премьеры. М.: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2021.
4. Мастерство продюсера кино и телевидения: учебник / Под ред. П.К. Огурчикова, В.В. Падейского, В.И. Сидоренко. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
5. Орлов Ю.М. Московский Художественный театр: 1898–1917 гг. Творчество. Организация. Экономика. М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2011.
6. *Смелянский Д.Я.* Авантюрист поневоле или Беседы о том, как я стал продюсером / *Смелянский Д.Я.* М.: Книжный клуб 36.6, 2010.
7. Театральный зритель и продвижение спектаклей. Результаты качественного исследования. М.: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2021. 196 с.
8. Театральный продюсер: рассказы о профессии. М.: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2021.

8.2. Дополнительная литература:

1. *Безгин И.Д., Орлов Ю.М.* Театральное искусство: организация и творчество. Киев: Мистецтво, 1986. 149 с.
2. *Васина А.А.* Финансовая диагностика и оценка проектов. СПб.: Питер, 2004.
3. *Дадамян Г. Г.* Театр в культурной жизни России (1914 – 1917). М.: РАТИ, 2000. 196 с.
4. *Емельянов Ю.Н.* Обучение паритетному диалогу. Л., 1991.
5. *Жизнь сцены и контрактный мир: Сб. научных статей / Под ред. Ю.М. Орлова, Г.Г. Дадамяна Г.Г.* – М.: ГИТИС, 1994. 198 с.
6. *Заявлин Г.А.* Вл. И. Немирович – Данченко – директор театра / *Заявлин Г.А.* Ежегодник Московского Художественного театра за 1946 год. М.: Искусство; МХАТ им. М. Горького, 1948. С. 375–429.
7. *Киселёв А.Г.* Теория и практика массовой информации. М.: Общество, СМИ, власть, 2010.
8. *Оленина А.К.* Регулирование трудовых отношений в русском частном театре (конец XIX – начало XX века). В кн.: Экономика и организация театра. Вып. 7. Л.: Искусство, 1987. С. 163–175.
9. *Орлов Ю.М.* Из истории планирования в театре./ Ю.М. Орлов. – В кн.: Экономика и организация театра. Вып. 4. Л.: Искусство, 1976. С. 81–96.
10. *Орлов Ю.М.* Московский Художественный театр. Новаторство и традиции в организации творческого процесса./Ю.М. Орлов. Ростов-на-Дону, 1989.
11. *Орлов Ю.М.* Организационные структуры русских драматических театров. Ч. 1: учебное пособие. М.: ГИТИС, 1979.
12. *Орлов Ю.М.* Проект организационно-экономической реформы императорских театров 1900 года / Орлов Ю.М. Экономика и организация театра. Вып. 5. Л.: Искусство, 1979. 133–147.
13. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера. Учебник под ред. Г.П. Иванова. М., 2003.
14. Основы теории коммуникации. Учебное пособие. СПб.: Питер. 2011.
15. Права на результаты интеллектуальной деятельности. Авторское право. Патентное право. Другие исключительные права: Сб-к норм. актов. М.: ДЕ-ЮРЕ, 1994.
16. *Симонова Н.Б.* Методы анализа рынка. Учебное пособие. М.: Экспертное бюро, 2000.

17. *Смелянский Д.Я.* Продюсер в театральном процессе России (организационно-творческий аспект). Кандидатская диссертация. ГИТИС, 2000.
18. Театр между прошлым и будущим. Сб. статей / Ред. Г.Г. Дадамян, Ю.М. Орлов. М.: ГИТИС, 1989. 224 с.
19. Техника и технология СМИ: печать, радио, телевидение: учебное пособие / Ред. В.П. Ситников. М.: АСТ; Слово; Владимир: ВКТ, 2011.
20. *Ушкарев А.А.* История театрального дела в России (1756–1917): хрестоматия. М.: Московский Художественный театр, 2008. 255 с.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

www.kinoproducer.ru

www.mkrf.ru

<http://www.pandia.ru/text/77/140/146-6.php> (Энциклопедия знаний)

<http://samseberegisser.narod.ru/Texts.html> (советы тележурналисту.

Майкл Делахей, продюсер Би-Би-Си)

<http://www.pandia.ru/text/77/140/146-2.php>

http://www.mediamusicjournal.com/Library/Broadcasting_Training%20Plan.pdf (Основы радиовещания)

top-smi.ru (Каталог СМИ России и СНГ)

karta-smi.ru

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

учебно-справочная литература,

учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,

Internet-ресурсы.

Технические средства обучения:

ПК,

экран,

мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра балетоведения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Финансовый учет и налоговая отчетность»

наименование дисциплины

50.04.04 Теория и история искусств

направление подготовки

Арт-проектирование и продюсирование

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «**Финансовый учет и налоговая отчетность**» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 50.04.04 Теория и история искусств. Квалификация выпускника – магистр.

Составитель рабочей программы – Градусова Валентина Николаевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры балетоведения Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Финансовый учет и налоговая отчетность» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетоведения «31» августа 2021 года (протокол № 1)

Зав. кафедрой: _____ /Н.Н. Зозулина/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы науки и искусства» является подготовка специалистов, обладающих глубокими знаниями в гуманитарной области; формирование интеллектуально развитых личностей с собственной мировоззренческой позицией, способных к осознанию современных проблем в области гуманитаристики; развитие интереса к фундаментальным процессам, формирующим облик современного социокультурного пространства; понимания места и роли искусствознания в системе социогуманитарного знания.

Задачи освоения дисциплины «Современные проблемы науки и искусства»:

- сформировать навыки работы с философскими текстами, дающими представление о современных проблемах науки и искусства;
- развить навыки категориально-понятийного мышления, заложенные в процессе изучения гуманитарных дисциплин в рамках программ бакалавриата;
- показать специфику искусствоведческого взгляда на процессы, протекающие в жизни современного общества.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Современные проблемы науки и искусства» относится к базовому циклу образовательной программы (М.1.Б.1).

Дисциплина «Современные проблемы науки и искусства» является параллельной для следующих дисциплин, знания в рамках которых строятся на основании базовых теоретических и эмпирических компонентах: «История эстетических учений» (М.1.Б.2); «Креативные технологии в художественной жизни» (М.1.Б.11); предшествующей для дисциплины «Современный художественный рынок» (М.1.Б.8).

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Знает алгоритм системного подхода; Умеет осуществлять критический анализ проблемных ситуаций; Владеет навыками выработки стратегии действий
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знает специфику практической профессиональной деятельности; Умеет постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода; Владеет навыками применения теоретических и исторических знаний в профессиональной деятельности

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач. ед.	Семестры		
		I	II	III
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	216/6			
Контактная работа	108			
<i>В том числе:</i>				
Лекции	54	18	18	18
Практические занятия	54	18	18	18
Самостоятельная работа (всего)				
<i>В том числе:</i>				
Самостоятельная работа студентов	63	15	15	33
Вид промежуточной аттестации – <i>зачёт, экзамен</i>		зачёт	зачёт	экзамен

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий и краткое содержание дисциплины

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Сам. работа студента	
		Всего	Лекции	Интеракт. занятия		
1 семестр. Блок «Введение в проблематику современного искусства: модерн и модернизм»						
1.	Введение. Предмет, задачи и алгоритм изучения курса. Основные понятия	2	2			Опрос
2.	Наука в системе культуры	3	2		1	Тест
3.	Искусство в системе культуры	3	2		1	Тест
4.	Эпоха модерна: основные черты, роль в истории культуры. Рецепция модерна в гуманитарных науках	9	6	4	1	Тест
5.	Модернизм как комплекс художественных направлений и стилей	3	4		1	Тест
6.	Бинарные оппозиции в системе современной культуры	5	2	2	1	Тест /реферат /презентация
7.	Технологические параметры	5	2	2	1	Тест /реферат

	функционирования современного искусства (XX в.). Роль медиа в арт-процессе					/презентация
8.	Игровой компонент в структуре современного искусства	3		2	1	Тест /реферат /презентация
9.	Арт-практики эпохи модерна	12	2	6	5	Коллоквиум
10.	Итоги блока «Введение в проблематику современного искусства: модерн и модернизм»	6		2	4	Коллоквиум
2 семестр. Блок: «Постмодерн и постмодернизм»						
11.	Постнеклассическая наука	3	2		1	Тест
12.	Постмодернизм как культурно-исторический феномен	3	2		1	
13.	Постструктурализм как теоретическое обоснование постмодерна (Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Бодрийяр, Ж. Делёз, Ф. Гваттари)	7	2	4	1	Коллоквиум
14.	Информационное общество как особый культурно-исторический этап; особенности его художественной рефлексии	4	2		2	Тест
15.	Основные стили постмодернистского искусства.	7	2	4	1	Тест /реферат /презентация
16.	Перформативность как феномен современного искусства	3	2		1	Тест
17.	Ирония как одна из доминант культуры постмодерна	5	2	2	1	Тест /реферат /презентация
18.	Арт-практики постмодерна	13	2	6	5	Реферат /презентация
19.	Традиции и новации в структуре актуального художественного пространства. Итоги блока «Постмодерн и постмодернизм»	6		2	4	Коллоквиум
3 семестр. Блок: «Наука и искусство в начале XXI в. Проблемы изучения актуальных художественных процессов»						
20.	Наука XXI в.	4	2		2	Тест /реферат /презентация
21.	Искусствознание в актуальном пространстве социогуманитаристики	11	2	4	5	Тест /реферат /презентация
22.	Методологические проблемы	4	2		2	Тест

	изучения искусства эпох модерна и постмодерна					
23.	Современность через призму концепций культурных поворотов и метамодернизма	4	2		2	Тест
24.	Технологические параметры функционирования современного искусства (XXI в.)	6	2	2	2	Тест /реферат /презентация
25.	Институциональные параметры функционирования современного искусства	6	2	2	2	Тест /реферат /презентация
26.	Культурные индустрии как формат реализации актуальных творческих стратегий	8	4	2	2	Тест /реферат /презентация
27.	Новейшие направления развития арт-практик	16	2	6	8	Реферат /презентация
28.	Итоги по разделу «Наука и искусство в начале XXI в.»	10		2	8	Коллоквиум

6. Краткое содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Предмет, задачи и алгоритм изучения курса

Актуализация проблемного и инструментального поля курса. Методология. Литература. Требования.

Тема 2. Наука в системе культуры

Своеобразие научной картины мира. Типы и стадии становления научной картины мира. Основные принципы научного мировидения: объективность, причинность, рациональность, воспроизводимость, теоретичность, системность, критичность. Взаимоотношения философского и научного дискурсов. Наука как феномен культуры: онтология, функции, роль, участники. Связь с мифом, искусством, религией. Классическая, неклассическая и постклассическая наука. Проблемы современного состояния науки. Концепции науки Т. Куна, П. Файерабенда, К. Поппера, И. Лакатоса. «Научные революции» как парадигма развития науки.

Тема 3. Искусство как феномен культуры

Искусство как феномен культуры: онтология, функции, роль, участники. Связь с мифом, наукой, религией. Специфика художественного отношения к миру. Этапы становления; основные стили и направления (обзор). Искусство как объект научного интереса.

Тема 4. Эпоха модерна: основные черты, роль в истории культуры. Рецепция модерна в гуманитарных науках

Концептуальные основания искусства XX-XXI веков. Модернизм как рефлексия модерна.

Вопросы для обсуждения:

4. Манифестация теоретических основ модернизма: А. Бретон; Маринетти; В. Кандинский.
5. Психоаналитические рецепции культуры эпохи модерна (З. Фрейд, К.-Г. Юнг).
6. Проблема Автора художественного произведения

- 3. Фрейд («Художник и фантазирование»);
- К.Г. Юнг («Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству»);
- Р. Барт («Смерть автора»);
- М. Фуко («Что такое автор?»).

Тема 5. Модернизм как комплекс художественных направлений и стилей

Постимпрессионизм, экспрессионизм, кубизм, супрематизм, абстракционизм, фовизм, футуризм, сюрреализм. Поп-арт как переходный стиль.

Вопросы для обсуждения:

Искусство модерна: практики

- живопись,
- театр,
- музыка,
- литература,
- танец,
- дизайн

Тема 6. Бинарные оппозиции в системе современной культуры

Феномен массовой культуры в социогуманитаристике: основные концепции и подходы (Тард, Лебон, Х. Ортега-и-Гассет).

Дихотомия как онтологический принцип функционирования культуры. Массовое и элитарное. Традиции и новации. Проблема гендера в современной культуре. Рецепция проблемы оппозиций в искусстве современности.

Вопросы для обсуждения:

Специфика развития искусства в эпоху массовой культуры:

- Х. Ортега-и-Гассет: «Дегуманизация искусства», «Восстание масс»;
- Ги Дебор: «Общество спектакля».

Тема 7. Технологические параметры функционирования современного искусства (XX в.). Роль медиа в арт-процессе.

Влияние технологий на сферу искусства и культуры. Основные теории медиа. «Старые» медиа.

Вопросы для обсуждения:

3. В. Беньямин: «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости»;

4. М. Маклюэн: «Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего» (1962).

Тема 8. Игровой компонент в структуре современного искусства.

Вопросы для обсуждения:

3. Концепция игры Й. Хейзинга.
4. Игровое начало в современной культуре на примере: литературы, театра, танца, кинематографа, рекламы.

Тема 9. Арт-практики эпохи модерна

Общие тенденции и конкретные примеры

Вопросы для обсуждения:

- живопись,
- театр,
- музыка,

- литература,
- танец,
- дизайн

Тема 10. Итоги блока «Введение в проблематику современного искусства: модерн и модернизм»

Тема 11. Постнеклассическая наука.

Синергетика. Антропный принцип. Космология.

Тема 12. Постмодернизм как культурно-исторический феномен феномен.

История терминов. Проблема терминологии: постмодерн, постмодернизм, постмодерность.

Маркирующие признаки, приметы постмодернизма

Основные черты постмодернизма: концепция И. Хассана. Джеймисона, Л. Фидлера, П. Козловски.

Тема 13. Постструктурализм как теоретическое обоснование постмодерна

Теоретические обоснования постмодерна.

Концепции постмодерна Ж. Бодрийяра, Ж.-Ф. Лиотара, Ю. Кристевой, Ж. Делёза, Ф. Гваттари; У. Эко. Российские исследователи постмодерна: И.П. Ильин, В.В. Бычков, Н.Б. Маньковская, М. Эпштейн, В.М. Дианова, Н. Андреева, Н.А. Хренов; их основные труды. Постнеклассическая эстетика.

Коллоквиум по основным трудам теоретиков эпохи.

Тема 14. Информационное общество как особый культурно-исторический этап; особенности его художественной рефлексии

Теории и практики «новых медиа».

М. Маклюэн: «Понимание медиа: внешние расширения человека» (1964); «Война и мир в глобальной деревне» (1968).

Тема 15. Основные стили постмодернистского искусства (лекция + семинар)

Инсталляции; видео-арт, перформанс, оп-арт, минимализм, концептуализм, арте-повера, гиперреализм / фотореализм, боди-арт, энвайронмент, ленд-арт, граффити, арт-феминизм, электронное искусство, соц-арт, саунд-арт.

Вопросы для обсуждения:

- Обсуждение эссе Б. Гройса «Топология современного искусства»;
- Обзор стилей постмодернистского искусства.

Тема 16. Перформативность как феномен современного искусства.

Философия языка: теория речевых актов Джона Остина.

Концепт и Процесс как основа постмодернистского художественного творчества.

Перформативность как феномен. Перформативные практики в искусстве и Искусство перформанса: общее и особенное. Перформативные аспекты гендерных практик.

Вопросы для обсуждения:

- Обсуждение лекции Мишко Шуваковича «Искусство перформанса и новые теории искусства»
- Обзор стратегий перформативности на конкретных примерах.

Тема 17. Ирония как одна из доминант культуры постмодерна.

Ирония как доминанта аксиосферы постмодерна. Ирония в историческом дискурсе. Ценностный потенциал иронии. Эстетический потенциал иронии. Ироническое начало в художественных практиках современности. Ирония в работах:

- У. Эко;
- Р. Рорти;
- Е.Э. Дробышевой.

Тема 18. Арт-практики постмодерна.

Специфика художественной рефлексии в эпоху постмодерна. Эстетика, этика и аксиология современного искусства.

Вопросы для обсуждения:

- Кино
- Театр
- Танец
- Живопись
- Архитектура
- Дизайн
- Повседневные практики.

Тема 19. Традиции и новации в структуре актуального художественного пространства. Итоги блока «Постмодерн и постмодернизм»

Коллоквиум.

Тема 20. Наука XXI века

Специфика постнеклассической научной парадигмы. Синергетика. Экофилософия. Биоэтика. Сайнс-арт.

Тема 21. Искусствознание в актуальном пространстве социогуманитаристики

Структура дисциплинарного пространства искусствознания.

Искусствознание в системе других наук (культурология, эстетика). Разделы искусствознания (теория искусства, история искусства, художественная критика). Общая структура науки об искусстве (теория искусства, художественная критика, история искусства). Области искусствознания: литературоведение, музыковедение, театроведение, киноведение, искусствознание в узком, наиболее употребительном смысле.

Концептуальные основания искусствоведения: Г. Вёльфлин, А. Ригль, Э. Панофски. Концепции Варбурга, Зедльмайера и Панофского. Иконология Э. Панофского как современная теория понимания в искусствознании. Три уровня содержания, составляющие «объект интерпретации». Проблема верифицируемости знания в искусствознании. Зедльмайер о привлечении в искусствоведческое исследование результатов естественных и других гуманитарных наук

Вопросы для обсуждения:

Коллоквиум по авторефератам диссертаций.

Тема 22. Методологические проблемы изучения искусства эпох модерна и постмодерна

Понятие методологии как науки и как комплекса методов изучения феноменов искусства. Общенаучные методы и специальные методы в структуре искусствознания. Методы: описательно-дискурсивные, аналитические и обобщающе-синтетические.

Анализ и интерпретация художественного произведения как ведущий метод. Иконология и иконография.

Аналитика опыта исследования современного искусства в научной литературе (коллоквиум по материалам актуальных исследований, презентации по итогам индивидуальных итоговых эссе).

Тема 23. Современность через призму концепций культурных поворотов и метамодернизма

XX век как век «поворотов». Концепция Н. Бахманн-Медик.

Концепция метамодернизма Р. Ван ден Аккера и Т. Вермюлена.

Специфика постмодернистской эстетики. Паракатегории постмодернистской эстетики (В.В. Бычков).

Тема 24. Технологические параметры функционирования современного искусства (XXI вв.).

Медиатехнологии. Цифровое искусство.

Вопросы для обсуждения:

- Новейшие технологии в структуре современного искусства
- Практики science-art
- Практики bio-art
- Практики net-art
- Парадигма site specific
- NFT.

Тема 25. Институциональные параметры функционирования современного искусства

Организационная структура современного искусства. Функциональные особенности современного искусства. Арт-рынок: участники, потенциал, формы и методы деятельности. Роль художника, куратора, зрителя, критика.

Вопросы для обсуждения:

- арт-практики,
- арт-институции,
- кураторство,
- образовательные стратегии

Тема 26. Актуальные направления развития арт-практик

Вопросы для обсуждения:

Коллоквиум по теме «Дискурсивные вариации изучения современных художественных процессов (на примере частных исследовательских дискурсов).

Тема 27. Культурные индустрии как формат реализации актуальных творческих стратегий

Понятие креативных индустрий. Арт-коллаборации как феномен современной культуры: **Вопросы для обсуждения:**

- КИ на базе традиционных институций: анализ конкретных кейсов;
- КИ на базе креативных институций: анализ конкретных кейсов.

Тема 28. Итоги по разделу «Актуальные арт-практики начала XXI вв.»

Итоговый коллоквиум: современные проблемы науки и искусства.

Частные исследовательские проблемы в контексте современной социогуманитаристики (на примерах конкретных тем магистерских диссертаций слушателей курса).

7. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины:

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает:

- самостоятельное изучение теоретических разделов дисциплины по заданию лектора;
- повторение и углубленное изучение лекционного материала;
- подготовку к семинарским занятиям;
- выполнение контрольной работы/реферата при наличии данной опции в учебном плане;
- подготовку к зачету/экзамену.

Для успешного усвоения тем дисциплины студентам необходимо использовать материал, необходимый и достаточный для оформления презентации, отражающей основные положения теоретических основ и практических методов дисциплины: учебники (в т.ч. электронные); учебные пособия; тестовые задания; справочно-информационные материалы, размещенные в Internet.

Успешное овладение содержанием дисциплины «Современные проблемы науки и искусства» предполагает интенсивную работу на аудиторных занятиях и систематическую самостоятельную работу. При работе на лекции, при чтении книги студенту необходимо постоянно мысленно соотносить научные знания со своими наблюдениями и мыслями.

Подготовка к семинару / практическому занятию включает кроме отработки конспекта лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, сопоставление различных позиций, собственные мысли и примеры из жизни. Если проблема заинтересовала студента, он может подготовить реферат или эссе и выступить с ним на семинаре. Семинар, это, прежде всего, дискуссия, обсуждение. Значит, студент должен не только внимательно слушать выступающих, но и стараться высказать свое мнение, уточнить, задать вопрос.

При подготовке к экзамену повторять пройденный материал в соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на экзамен и содержащихся в данной программе, используя конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. С учётом весьма большого объема изучаемого материала рекомендуется работать систематически, в соответствии с учебным планом и указаниями преподавателей.

Примерные темы для подготовки к практическим занятиям (рефератов / презентаций) 1 семестра

8. Художественные практики эпохи модерна на примере живописи.
9. Художественные практики эпохи модерна на примере театра.
10. Художественные практики эпохи модерна на примере музыки.
11. Художественные практики эпохи модерна на примере кинематографа.
12. Художественные практики эпохи модерна на примере танца.
13. Художественные практики эпохи модерна на примере архитектуры.
14. Художественные практики эпохи модерна на примере дизайна.

Примерные темы для подготовки к практическим занятиям (рефератов / презентаций) 2 семестра

10. Художественные практики эпохи постмодерна на примере живописи.
11. Художественные практики эпохи постмодерна на примере театра.
12. Художественные практики эпохи постмодерна на примере музыки.
13. Художественные практики эпохи постмодерна на примере кинематографа.
14. Художественные практики эпохи постмодерна на примере танца.
15. Художественные практики эпохи постмодерна на примере архитектуры.
16. Художественные практики эпохи постмодерна на примере дизайна / в дискурсе урбанистики.
17. Перформативные практики в пространстве современного искусства.
18. Медиаискусство.

Примерные темы для подготовки к практическим занятиям (рефератов / презентаций) 3 семестра

11. Новейшие технологии в структуре современного искусства.
12. Практики science-art.
13. Практики bio-art.
14. Практики net-art.
15. NFT.
16. Дискурсивные вариации изучения современных художественных процессов (на примере частных исследовательских дискурсов).
17. Система современной художественной жизни (арт-практики, арт-институции, кураторство, образовательные стратегии): анализ конкретных кейсов.
18. Арт-коллаборации как феномен современной культуры: анализ конкретных кейсов

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

А) Основная литература

16. *Арсланов В.* Теория и история искусствознания. Том 5. XX век. Постмодернизм. Учебное пособие для вузов. М.: Академический проект, 2015. 304 с.
17. *Гонтарев Б.* Как научиться понимать и любить искусство. Учебное пособие / Arts Appreciation: Teaching the Creative Abilities for the Future Journalists. Языки: Русский, Английский. М.: МГИМО, 2014. 94 с.
18. *Дианова В.М.* Постмодернистская философия искусства: истоки и современность. – СПб., 1999.
19. *Евин И.* Искусство и синергетика. Учебное пособие. М.: **Либроком**, 2014. 208 с.
20. *Ильина Т., Фомина М.* История отечественного искусства. От Крещения Руси до начала третьего тысячелетия. Учебник. М.: **Юрайт**, 2015. 534 с.
21. *Ильина Т.В.* История искусства Западной Европы от античности до наших дней: Учебник. – М.: ЮРАЙТ, 2016.
22. *Козонина А.* Странные танцы. Теории и истории вокруг танцевального перформанса в России. М., 2021.
23. *Курюмова Н.В.* Современный танец культуре XX века: смена

моделей телесности : Учебное пособие. - 2-е изд., стер., 2021.

24. *Лепеки А.* Исчерпывающая танец. Перформанс и политика движения. М., 2021.
25. *Лободанов А.* Семиотика искусства. История и онтология. Учебное пособие. М.: ДРОФА, 2013.
26. *Никитина И.П.* Философия искусства: в 2 ч.: учебник для вузов / И. П. Никитина. — 2-е изд., испр. и доп., 2021.
27. Основы теории и истории искусств: Изобразительное искусство: Театр. Кино: Учебное пособие / Под ред. Т.С. Паниотовой. - 6-е изд., стер., 2021.
28. Северюхин Д. Я. Три века художественного рынка Санкт-Петербурга, или Проза художественной жизни. СПб., 2018.
29. *Сироткина И.* Свободный танец в России. История и философия. М.: НЛО, 2021.
30. *Шестаков В.* История истории искусства. От Плиния до наших дней. Учебное пособие. М.: Ленанд, 2015. 336 с.

Б) Дополнительная учебная литература

14. *Арсланов В.Г.* Западное искусствознание XX в. – М.: Академический проект; Традиция, 2005. – 864 с.
15. *Барраль-и-Альтэ К.* История искусства. Histoire de l'art / Пер с фр. Переводчик: Н. Лебедева. М.: АСТ, Астрель, 2009. 192 с.
16. *Зисль А.* Искусство и эстетика. Введение в искусствоведение. Учебник. Издательство: Искусство, 1967. 440 с.
17. *Ильин И.* Постмодернизм: словарь терминов. – М.: ИНТРАДА-М, 2001.
18. Мэри Вигман. Абсолютный танец. Воспоминания, письма, статьи / Пер. Лия Эбралидзе. М., 2021.
19. *Петров В.* Количественные методы в искусствознании. Академический Проект, Фонд «Мир», 2004. 432 с.
20. Постмодернизм: Энциклопедия / Составители и научные редакторы А. А. Грицанов, М. А. Можейко. Минск: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001. 1040 с.
21. *Сокольников Н.М.* История изобразительного искусства: Учебник в 2-х тт. М.: Академия, 2009.
22. Социология искусства / Отв. ред. В.С. Жидков, Т.А. Клявина. СПб.: Искусство СПб.: Искусство-СПб, 2005. 479 с.
23. Социология искусства. Учебник. Под ред. В. Дмитриевского. М., 2005.
24. Философия культуры. Становление и развитие. — СПб.: Издательство «Лань», 1998. 448 с. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Fil_Kult/index.php
25. *Фриче В.М.* Социология искусства. М.: УРСС, 2003. 203 с.
26. Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия / Сост. Н.А. Хренов, А.С. Мигунов. М.: Прогресс-Традиция, 2007. 688 с.

В) Дополнительная литература:

30. *Андреева Е.* Всё и Ничто: Символические фигуры в искусстве второй половины XX века. СПб., 2004.
31. *Беньямин В.* Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М, 1996.
32. *Бодрийяр Ж.* Символический обмен и смерть. М., 2006.
33. *Бодрийяр Ж.* Соблазн. М., 2000.
34. *Бычков В.В.* Эстетическая аура бытия. Современная эстетика как наука и философия искусства. М., 2010.

35. *Каган М.С.* Морфология искусства: Историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусств. Л.: Искусство. Ленингр. отд-ние, 1972. 440 с.
36. *Кастельс М.* Информационная эпоха. Экономика, общество, культура. М., 2000.
37. *КорневиЩе ОА:* Книга неклассической эстетики. М., 1999.
38. *Лиотар Ф.* Состояние постмодерна. М.; СПб., 1998.
39. *Луман Н.* Медиа коммуникации. М., 2005.
40. *Маньковская Н.Б.* Эстетика постмодернизма. СПб., 2000.
41. *Ницше Ф.* Воля к власти: Опыт переоценки всех ценностей. М., 2005.
42. *Ницше Ф.* По ту сторону добра и зла. К генеалогии морали. М., 2007.
43. *Ортега-и-Гассет Х.* Дегуманизация искусства. М., 1990.
44. *Перспективы метафизики: Классическая и неклассическая метафизика на рубеже веков.* СПб., 2000.
45. *Пригожин И., Стенгерс И.* Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М., 2001.
46. *Савчук В.В.* Конверсия искусства. СПб., 2001.
47. *Соколов Е.Г.* Аналитика масскульта. СПб., 2001.
48. *Столович Л.Н.* Красота. Добро. Истина: Очерк истории эстетической аксиологии. М., 1994.
49. *Суворов Н.Н.* Элитарное и массовое сознание в культуре постмодернизма. СПб., 2004.
50. *Тоффлер Э., Тоффлер Х.* Создание новой цивилизации: Политика третьей волны. Новосибирск, 1996.
51. *Тоффлер Э., Тоффлер Х.* Революционное богатство. Как оно будет создано и как оно изменит нашу жизнь. М., 2008.
52. *Тульчинский Г.Л.* Постчеловеческая персонология. Новые перспективы свободы и рациональности. - СПб., 2002.
53. *Хассан И.* Культура постмодернизма // В кн.: Современная западноевропейская и американская эстетика: Сборник переводов / Под ред. Е.Г. Яковлева. М., 2002. С. 113-124.
54. *Хренов Н.А.* Зрелища в эпоху восстания масс. М., 2006.
55. *Хренов Н.А.* Культура в эпоху социального хаоса. М., 2002.
56. *Цветущая сложность. Разнообразие картин мира и художественных предпочтений субкультур и этносов.* СПб., 2004.
57. *Шилз Э.* Теория массового общества / Человек: образ и сущность: Ежегодник РАН ИНИОН. Центр гуманитарных научно-информационных исследований. М.: 2000. С. 228-241.
58. *Эпштейн М.* Постмодернизм в России. М.: Издательство Р. Элинина, 2000.

Г) Статьи автора учебного курса д. филос. н. Е.Э. Дробышевой

35. *Дробышева Е.Э.* Аксиосфера постмодерна: Ирония. СПб., 2008.
36. *Дробышева Е.Э.* Архитектоника культуры: Опыт культурфилософской рефлексии. СПб., 2010.
37. *Личность в архитектонике модерна: Баланчин // Вестник АРБ. 2015. № 36. С. 21-26.*
38. *Модус иронического в архитектонике современности // Архитектоника современного искусства: Сб. ст. / Под ред. Е.Э. Дробышевой, Л.А. Меньшикова. СПб.: АРБ им. А.Я. Вагановой, 2015. С. 37–54.*
39. *Культура vs цивилизация: взгляд через «Окно Овертона» // Вестник МГУКИ. 2015. № 5 (67). С. 58-64.*

40. Танец в аксиологическом дискурсе: проблема подлинности // Вестник АРБ. 2015. № 39. С. 195-201.
41. Поколение развлечений: к вопросу о ценностных основаниях поколенческой идентификации // Вестник ТГУ. 2016. № 1 с. 50-59. (0,6 п.л.) ВАК
42. Архитектоника искусства: от концепта к практикам // Вестник АРБ. 2016. № 42. С. 188-191.
43. «Нечеловеческое, слишком нечеловеческое...»: к вопросу об аксиологических основаниях современного искусства // Вестник АРБ. 2016. № 43. С. 119-126.
- Ценностные стратегии культурных индустрий // Международный журнал исследований культуры. № 2 (23) 2016. с. 106-114.
44. Культурные индустрии в современной социокультурной архитектонике // Международный журнал исследований культуры. 2017. № 1 (26). С. 6-13.
45. Антон Адасинский и все-все-все: эстетические эксперименты в современных арт-практиках // Архитектоника современного искусства: жанрово-видовые трансформации». СПб.: Издат-во Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2016. С. 100-108.
46. В соавторстве со Смекаловым Ю.А. Актуальные технологии в искусстве: новая жизнь танца // Вестник Академии Русского балета. 2017. № 50. С. 31-38.
47. Музыка в кармане: приватизация искусства как тренд современности // Международный журнал исследований культуры. 2017. № 3 (28). С. 38-44.
48. В соавторстве с Е. Лапиной. Арт-стратегии как инструмент городского развития // Вестник Академии Русского балета. 2017. № 51. С. 90-101.
49. Архитектоника как концепт искусства XX-XXI веков. В сб.: Архитектоника современного искусства: сто лет под знаком революций. СПб.: Издат-во Академии Русского балета, 2018.
50. Со-временность в сетях виртуальности: хронотопологические игры // Жизнь и письмо: сборник статей: к 70-летию А. А. Грякалова / сост. С. А. Мартынова. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. 304 с. С. 285-293.
51. Задачи и перспективы подготовки специалистов в сфере культурных индустрий // Культура и образование. М.: МГИК, 2018. № 1(28). С. 80-87. ВАК.
52. «Трансграничник» Ян Фабр на службе искусству // Первый Российский эстетический конгресс. 17-19 октября 2018, СПб. Тезисы докладов. СПб.: Российское эстетическое общество, 2018. – 435 с. с. 236-238.
53. Архитектоника как концепт искусства современности // Архитектоника современного искусства: сто лет под знаком революций. Сб. статей / Сост. Е.Э. Дробышева; науч. ред. Л.А. Меньшиков. СПб.: Издат-во Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2018. 242 с. С. 16-25.
54. Аксиологический потенциал культурных индустрий // Государственное управление и развитие России: вызовы и возможности. Сборник статей международной конференц-сессии. Том 2 / под общ. ред. Г.Ю. Ивлевой.- М.: Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2018. - 1006 с. С. 799-804.
55. Образовательные стратегии эпохи креативности // Культура и образование. № 4 (31). 2018. С. 5-12 (ВАК)
56. Высшая школа и креативные индустрии: возможности взаимодействия // Вестник МГЛУ. № 14 (809). 2018. С. 356-368 (ВАК).
57. Современное искусство как пространство поисков идентичности // Диалог культур и цивилизаций: материалы Международной научно-практической конференции. 15–16 марта 2019 г. / Под общ. ред. Ч. Б. Далецкого, А. Ю. Платко. М.: ФГБОУ ВО МГЛУ, 2019. С. 97-105.

58. Художник и диктат новаций // Архитектоника современного искусства: художник и власть. Сб. статей / Сост. Е.Э. Дробышева; науч. ред. Л.А. Меньшиков. СПб.: Издат-во Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2019. С. 72-79.
59. Арт-коллаборации в архитектонике современной культуры // Культура и образование. № 3(34). 2019. С. 53-62. (в соавторстве с Ю.А. Смекаловым).
60. «Искусство 3.0» в актуальной социокультурной архитектонике // Вестник Томского университета.
61. «Искусство в заточении»: арт-стратегии эпохи карантина // Вестник Академии Русского балета. 2020. № 3(68). С. 160-170. (в соавторстве со Смекаловым Ю.А.).
62. Трансграничье как модус существования современного искусства // Восьмой Российский Философский Конгресс «Философия в полицентричном мире». Круглые столы. Сборник научных статей. М.: РФО - ИФРАН - МГУ. Издательство «Логос», ООО «Новые печатные технологии» (Москва), 2020. С. 1093-1095.
63. Потенциал культурных индустрий в режиме «карантин» // Государственное управление и развитие России: глобальные угрозы и структурные изменения: сборник статей международной конференц-сессии. Том 3. М.: Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2020. С. 240-245
64. Танец в модусе самоидентификации // Обсерватория культуры. 2020. № 17(6). С. 638-647.
65. В соавторстве с Цискаридзе Н.М. «Живая аксиология»: разговор философа с художником о ценностях современной культуры // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2021. № 2 (100). С. 74-86.
66. К проблеме определения контуров актуальной культурной реальности: Просвещение 2.0, или О бедном модерне замолвите слово // V Российский культурологический конгресс с международным участием «Культурное наследие — от прошлого к будущему»: программа и тезисы докладов. Санкт-Петербург, 8–10 ноября 2021 г. — Санкт-Петербург ; Москва : Институт Наследия, 2021. — 232 с. —С. 41.
67. Технологии VS аксиология: битвы на полях современного искусства» XIII международная конференция «Теоретическая и прикладная этика: Традиции и перспективы – 2021. Этика как наука и профессия». Санкт-Петербургский Государственный Университет, 18-20 ноября 2021 г. Материалы конференции / Отв. ред. В.Ю. Перов – СПб.: ООО «Сборка», 2021. – 329 с. С. 11–12.
68. Архитектоника современного искусства в режиме медиа: пространство, технологии, агенты / Сост. и ред. Е. Э. Дробышева. Санкт-Петербург: Издательство Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2021. – 178 стр., ил.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Для выхода в Интернет с целью поиска информации используются браузеры *Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox и Opera*, а также поисковые системы *Google и Яндекс*.

- *Дистанционное общение осуществляется при помощи электронной почты, для визуального общения используется программа Skype.*
- *Программы PowerPoint, Word, Picture Manager* необходимы при подготовке к лекциям и семинарским занятиям – для создания презентаций, работы с текстовым и иллюстративным изобразительным материалом.

- Подготовка видеоматериалов требует использования программы Nero Vision или аналогичных видеоредакторов.

Перечень ресурсов сети *Internet*, необходимых для изучения дисциплины

- Арт-менеджер»: <http://www.artmanager.ru/>
- Арт-менеджер: книжный магазин: <http://shop.artmanager.ru/catalog/books/ebooks/>
- Event-live. Деловой портал для профессионалов ивент-индустрии. <http://event-live.ru/>
- Event-маркетинг от А до Я. <https://vk.com/markevent>
- «60 параллель»: журнал о культурной политике и гуманитарных практиках. (2003-2011): <http://www.journal.60parallel.org/ru/about.html>
- Сайт Института культурной политики: <http://www.cpolicy.ru/>
- Теории и практики. <http://theoryandpractice.ru>
- Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU»: www.elibrary.ru
- «Библиотека Гумер – гуманитарные науки»: <http://www.gumer.info/>
- «Sci-lib.com» - библиотека научных книг и журналов: <http://sci-lib.com/>
- «Куб-библиотека»: <http://www.koob.ru/>
- «Университетская библиотека онлайн»: http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=1366
- Документы ЮНЕСКО по творческим индустриям: <http://www.unesco.org>
- Сайт Британского департамента культуры, медиа и спорта: <http://www.culture.gov.uk>
- Creative Clusters портал, посвященный творческим индустриям и кластерам: <http://www.creativeclusters.com>
- Culture.Info портал, посвященный творческим индустриям: (<http://industry.culture.info>)
- Creative Economy — сайт о творческих индустриях в Австралии: <http://www.creative.org.au>
- Сайт британского агентства «Комедия»: <http://www.comedia.org.uk>
- Сайт автора книги «Креативный класс» Р. Флориды: <http://www.creativeclass.org>)1.tercultural City Творческие индустрии и развитие городов (<http://www.interculturalcity.com>)

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- интернет-ресурсы.

Технические средства обучения:

- персональный компьютер,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра балетоведения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Бизнес-планирование»

наименование дисциплины

50.04.04 Теория и история искусств

код и направление подготовки

Арт-проектирование и продюсирование

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «Бизнес-планирование» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 50.04.04 Теория и история искусств. Квалификация выпускника – магистр.

Составитель рабочей программы – Потолокова Мария Олеговна, доктор экономических наук, профессор кафедры балетоведения Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Бизнес-планирование» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетоведения «31» августа 2021 года (протокол № 1)

Зав. кафедрой: _____ /Н.Н.
Зозулина/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Бизнес-планирование» является формирование системы базовых знаний по теории, методологии и методам бизнес-планирования; выработка и развитие практических навыков по бизнес-планированию, которые могут быть использованы студентами в процессе профессиональной деятельности по разработке бизнес-планов

Задачами освоения дисциплины «Бизнес-планирование» являются:

- освоить содержание, сущность, значимость и роль бизнес-планирования в современной экономике;
- овладеть основными методами финансового планирования и прогнозирования в корпорации (организации);
- освоить основные принципы построения бизнес-плана;
- освоить технологию бизнес-планирования;
- изучить методы анализа и оценки проектов;
- иметь представление о современных информационных технологиях в бизнес-планировании.

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к обязательной части основной профессиональной образовательной программы (М1.Б.13).

Основой базовых знаний для изучения дисциплины «Бизнес планирование» являются знания курсов «Экономическая теория» и «Экономика культуры», «Маркетинговые исследования».

Дисциплина «Бизнес планирование» является предшествующей для следующих дисциплин, знание которых строится на основании базовых теоретических знаний рыночной экономики: «Финансовый менеджмент»; «Продюсирование хореографических проектов».

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Знает: <ul style="list-style-type: none">• нормативную базу бизнес-планирования;• систему методов и инструментов бизнес-планирования; Умеет: <ul style="list-style-type: none">• применять методы исследования рынка с целью формирования маркетинговой политики предприятия;• анализировать сильные и слабые стороны предприятия, его конкурентные преимущества; Владеет: <ul style="list-style-type: none">• навыками работы с отчетностью организаций;

<p>ПК-3. Способен осуществлять стратегическое планирование, использовать методы исследования и моделирования бизнес-процессов в области хореографического искусства</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> • методы исследования рынка; • методы определения стратегических зон хозяйствования; • методы продвижения продукции на рынок; • методы формирования ценовой политики предприятия; • методику формирования плана производства предприятия; • методику разработки финансового плана предприятия; • методику инвестиционного планирования; • методы формирования финансовой стратегии предприятия. <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • использовать эффективные методы продвижения продукции предприятия на рынок; • использовать основные методы ценообразования; • анализировать и осуществлять основные расчеты плана производства; • анализировать и осуществлять основные расчеты финансового плана предприятия; • анализировать и осуществлять основные расчеты оценки эффективности инвестиционных планов и программ. <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • навыками работы с нормативной документацией и методиками по основным направлениям бизнес-планирования.
---	---

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач.ед	Семестр
		III
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	72/2	72/2
Контактная работа	36	36
<i>В том числе:</i>		
Лекции	18	18
Практические занятия	18	18
Самостоятельная работа (всего)	54	54
<i>В том числе:</i>		
Самостоятельная работа студентов	36	36
Вид промежуточной аттестации – <i>зачет</i>	36	

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий

№ п/п	Тема	Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	
1.	Тема 1. Вводное занятие.	4	1	1	2	доклад
2.	Тема 2. Назначение бизнес-плана и его основные элементы	12	3	3	6	тест-анализ
3.	Тема 3. Характеристика основных разделов бизнес-плана	56	14	14	28	тест-анализ
4.		72	18	18	36	

6. Краткое содержание дисциплины

Тема 1. Вводное занятие

Цели, задачи дисциплины. Этапы становления бизнес-планирования в РФ. Понятие бизнес-планирование и его место в стратегическом управлении компанией. Функции и принципы бизнес-планирования.

Тема 2. Назначение бизнес-плана и его основные элементы

Типология бизнес-планов. Структура бизнес-плана и методические рекомендации по его написанию. Резюме - это «визитную карточку» бизнеса.

Тема 3. Характеристика основных разделов бизнес-плана

Раздел Описание предприятия и отрасли: Описание отрасли; Краткая характеристика предприятия; Краткая историческая справка возникновения компании; Организационная структура предприятия; Характеристика менеджеров.

Внешняя и внутренняя среда бизнеса, ее анализ.

Раздел Характеристика объекта бизнеса.

Анализ товара.

Исследование и анализ рынка: Оценка рынка сбыта; Анализ конкурентов. Сегментация и Выбор сегмента рынка. SWOT-анализа. Разработка стратегии развития.

План маркетинговых действий на рынке: стратегия маркетинга; каналы распределения товара; ценовая стратегия; разработка (совершенствование) качества и дизайна продукции; реклама; методы стимулирования продаж; организация послепродажного обслуживания; формирование общественного мнения («публик рилейшнз»)

План производства: краткая характеристика технологии производства; анализ поставщиков; производственное оборудование; система контроля качества производства продукции; производственная программа и ее обоснование

Организационный план: выбор организационно – правовой формы; разработка организационной структуры управления; разработка производственной структуры

предприятия; организация работы персонала с учётом квалификационных требований к специалистам; формирование штатного расписания; определение форм, систем, уровня оплаты труда работников предприятия

Финансовый план: план доходов и расходов; план денежных доходов и поступлений; сводный баланс активов и пассивов предприятия (балансовый план); график достижения безубыточности. Оценка рисков

Преимущества и ограничения работы в группе. Групповая структура. Групповые роли. Проблемы внутригрупповой динамики. Технологии принятия организационных решений. Меньшинство как источник влияния

Анализ и оценка бизнес-плана. Анализ коммерческой выполнимости проекта. Технический анализ. Финансовый анализ. Экономический анализ. Институциональный анализ

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- выработка навыков восприятия и анализа инструментов бизнес планирования;
- формирование навыков построения проекта бизнес плана;
- развитие и совершенствование способностей к решению прикладных задач бизнес планирования (особое внимание уделяется сфере культуры);
- развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном решении рыночных проблем планирования.

Для решения первой задачи студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу работы ведущих специалистов области бизнес планирования. Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях.

Навыки построения систем проекта бизнес плана вырабатываются при выполнении студентами заданий, требующих использования теоретических знаний бизнес планирования. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной и справочной литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных работ.

Для развития и совершенствования способностей по планированию студентов организуются специальные учебные занятия в виде «коллективных просмотров/прослушиваний и обсуждений» или «научных семинаров», при подготовке к которым студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме.

Итоговое испытание проводится в форме защиты представленного студентом бизнес плана.

Зачетные вопросы к дисциплине представлены в ФОС.

7.2. Планы проведения практических занятий

Задание 1 (индивидуальное).

Цель - познакомить с образцами бизнес-планов и попытаться оценить сбалансированность и завершенность готовых бизнес-планов.

Выбрать готовый разработанный бизнес-план компании (или учебный в форме ВКР) и проанализировать уровень его завершенности и комплексности:

- включает ли бизнес-план все необходимые структурные элементы;
- соблюдена ли последовательность их изложения;

насколько интересна, инновационна и перспективна идея, заложенная в бизнес-плане компании;

насколько глубоко исследован отраслевой рынок и найдены возможности для выхода на него рассматриваемой компании с новыми товарами и услугами;

как точно и конкретно описана потенциальная целевая аудитория компании и насколько соответствует предлагаемая продукция ее запросам;

учтены ли в плане производства все затраты на организацию компании (или ее развитие), правильно составлена калькуляция расходов:

насколько обоснован и аргументирован планируемый спрос на продукции компании;

каковы источники финансирования будущего бизнес-проекта и каково соотношение собственных и заемных ресурсов;

насколько предсказаны ожидаемы риски при реализации бизнес-плана и каким образом фирма их страхует;

насколько самокупаем проект, в том числе – когда он выйдет на точку безубыточности.

После проведения анализа сдается отчет, в котором рассмотрены перечисленные вопросы.

Задание 2. Разработка бизнес-проекта

Цель – научиться определять целевую аудиторию как потенциальных субъектов спроса на разрабатываемый продукт.

Для этого сначала разрабатывается бизнес-идея будущего бизнес-плана, а затем выбирается целевой сегмент будущего продукта на основе демографических, личностных, социальных и психографических параметров. Выявить ядро целевой аудитории, обосновать и определить- какие ценности привлекут это ядро в новом продукте. Оценить возможный объем спроса на продукт компании.

Цель - развитие исследовательских качеств обучающихся при анализе бизнес-среды.

На основе выбранной бизнес-идеи проводится анализ отраслевой среды, в которой будет развиваться организация. Для этого в анализе следует отразить следующие пункты:

к какому сектору экономики относится развивающееся предприятие – В&В или В&С;

это материальное производство или сфера услуг (если последнее – какие дополнительные требования к организации обслуживания следует учесть для наилучшего обслуживания);

это традиционная или новая отрасль экономики?;

какие последние тенденции характерны для развития данной отрасли;

кто является лидерами на этом рынке – отечественные или зарубежные производители (или предприятия сферы услуг);

отрасль охватывает массовый рынок или определенные ниши, по возможности, с помощью статистических данных оценить оборот на данном рынке

Цель – научиться определять основных конкурентов на отраслевом рынке и находить возможности для наилучшего предложения для целевой аудитории.

компании (продукта), ответив на следующие вопросы:

кто ваши главные конкуренты, определив лидера рынка, последователей, догоняющих;

ранжировать конкурентов по показателям узнаваемости торговой марки, объема, цены, сервиса, местоположения (для сферы услуг);

есть ли слабые места и недостатки у основных конкурентов;
какие возможности для вашей фирмы вы выявили для лучшего позиционирования;

насколько предлагаемый продукт дифференцирован от продукции конкурентов, и какие новые ценности для целевой аудитории он предлагает

Цель – научиться формировать цену и управлять ею на конкурентном рынке.

С учетом новизны продукта, ценности и особенностей целевой аудитории определить диапазон цены продукта, учитывая цены на сравнимую продукцию на отраслевом рынке, обосновать ее, используя одну из методик ценообразования. Каким образом будет планироваться изменение уровня цены по мере прохождения этапов жизненного цикла продукта, каким аудиториям будут предоставляться скидки и стимулирующие меры.

Цель – научиться выбирать наиболее оптимальные и эффективные средства продвижения к целевой аудитории, в частности, рекламные.

Разработать план рекламных действий по продвижению разработанного продукта на целевой рынок. При разработке плана учесть следующие пункты:

определить цель и задачи рекламных действий;

разработать креативную идею (творческую концепцию) продвижения продукта, учитывая ценности продукта и особенности целевой аудитории;

выбрать стиль и форму рекламного обращения;

выбрать носители рекламных обращений, наиболее эффективно воздействующих на целевую аудиторию;

определить сроки и интенсивность рекламной деятельности;

рассчитать бюджет рекламных акций;

провести аудит разработанных рекламных действий.

Цель – аргументировать выбор основных ресурсов для начала производственного процесса.

Определить необходимые ресурсы для организации и развития бизнеса:

недвижимость (здание, земля);

основные фонды;

оборотные фонды;

поставщики сырья и материалов;

численность работающих и обслуживающих бизнес.

На основе этих данных рассчитать постоянные и переменные затраты, амортизационные отчисления и годовые затраты на выпуск продукции.

Цель – научить алгоритму организации бизнеса. Выбрать организационно-правовую форму планируемого предприятия, определить его место-положение, описать организационную и производственную структуру управления компанией с разработкой должностных инструкций.

Цель – научиться планировать доходы и расходы по бизнес-проекту, определять самоокупаемость проекта.

Учитывая условность разрабатываемого бизнес-плана, определить тем не менее предполагаемую общую выручку от реализации продукции, общие затраты на ее производство и сбыт, рассчитать прибыль, планируемые к уплате налоги, показать чистую прибыль.

Оценивая финансовые возможности компании, определить источники финансирования бизнес-проекта: внутренние, заемные ресурсы, гранты. В случае необходимости привлечения заемных ресурсов составить план погашения кредитных ресурсов в соответствии с правовыми актами. На основе планируемых расходов и использования заемных ресурсов, определить насколько проект самоокупаемости и

высчитать точку безубыточности. С этой целью подобрать формулы для соответствующих расчетов для определения успешности проекта.

Цель - уметь предсказывать ожидаемые риски при реализации проекта и находить формы их страхования.

Определить ожидаемые типы рисков, причины их появления, сгруппировав их по стадиям реализации проекта. Указать степень ожидаемости рисков и определить меры по их снижению и страхованию. Рассчитать затраты на снижение степени рисков.

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

8.1. Основная литература:

1. Ким, С. А. Маркетинг : учебник / С. А. Ким. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 258 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573437> (дата обращения: 15.09.2021). – Библиогр.: с. 254 - 255. – ISBN 978-5-394-03200-4. – Текст : электронный.

2. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. 15-е изд. – СПб.: Питер, 2018.

3. Калужский, М. Л. Практический маркетинг : учебник : [16+] / М. Л. Калужский. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 186 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598989> (дата обращения: 15.09.2021). – ISBN 978-5-4499-1656-3. – DOI 10.23681/598989. – Текст : электронный.

8.2. Дополнительная литература:

1. Балдин К.В., Воробьев С.Н. Управленческие решения: теория и технология принятия: Учебник – М.: Проект, 2004.

2. Бронникова Т.С. Маркетинг: теория, методика, практика: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2010.

3. Буянов В.П. Управление рисками (Рискология) / В.П. Буянов, К.А. Кирсанов, Л.А. Михайлов. М., 2001.

4. Вайндраух Д. Как решать задачи по маркетингу. М.: Экономика, 2005.

5. Герасименко В.В. Управление ценовой политикой компании. Полный курс МВА – М.: ЭКСМО, 2006.

6. Ильин А.И. Планирование на предприятии. Мн., 2006.

7. Информационные системы в экономике: Учеб. Пособие / Под ред. Г.А. Титоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.

8. Котлер Ф., Шефф Дж. Все билеты проданы. Стратегии маркетинга исполнительских искусств. – М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2012.

9. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Всеобщая история менеджмента. – М.: Элима, 2006.

10. Маслова В.М. Управление персоналом предприятия. – М.: ЮНИТИ, 2007.

11. Мочадо Р. Маркетинг для малых предприятий – СПб.: Питер Паблишинг, 2008.

12. Социально-культурный маркетинг: история, теория, технология: учебное пособие. – СПб.: Лань, 2015.

13. Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Маркетинг в сфере культуры: Учебное пособие. СПб.: Лань, 2009.

14. *Шекова Е.В., Тульчинский Г.Л., Евланов В.Н., Новаторов Э.В.* Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. Практикум: учебное пособие. СПб.: Лань, 2012.
15. *Романов А.Н., Одинцов Б.Е.* Информационные системы в экономике (лекции, упражнения и задачи): Учеб. пособие для вузов. М.: Вузовский учебник, 2006.
16. Управление организацией. Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. 2-е изд., перераб. и дополн. М.: ИНФРА. М, 2000.
17. *Федько В.П., Федько Н.Г., Шапор О.А.* Основы маркетинга. Ростов-на-Дону, 2001, 511 с.
18. *Розавин Т.И., Мартынов В.П.* Курс рыночной экономики. М: Банки и биржи, 1995. 435 с.
19. *Романов А.Н.* Маркетинг. М.: Банки и биржи; Юнити, 1996. 558 с.
20. *Романова М.В.* Бизнес-планирование: учебное пособие. М.: ИД «Форум»; ИНФРА-М, 2008.
21. *Уткин Э.А.* Маркетинг. М.: Тандем, 1998. 320 с.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

- Галерея экономистов - <http://gallery.economicus.ru>
- Гумер (гуманитарная библиотека) - <http://www.gumer.info>
- Макроэкономика (электронные книги) - <http://www.allmath.ru/macro.htm>
- Микроэкономика, электронные книги - <http://allmath.ru/micro.htm>
- Национальная экономическая энциклопедия - <http://vocable.ru>
- Образовательный портал «Экономика, управление, право» - <http://eup.ru>
- Экономические журналы - http://elibrary.ru/rubric_titles.asp?rcode=060000
- Тем, кто изучает экономическую теорию - <http://modern-econ.ru/o-proekte.html>
- Тем, кто интересуется экономикой - <http://www.economicportal.ru/index.html>
- ФООП «Экономика, социология, менеджмент» - <http://ecsocman.hse.ru>
- Экономическая школа - <http://economicus.ru/library.html>
- Экономическая школа, учебники, серия словарей, музей - <http://economicus.ru>
- Экономические науки. Основы экономических знаний - <http://natecon.com/>

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet*-ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,

- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я.Вагановой»**

Кафедра балетоведения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Маркетинговые исследования»

наименование дисциплины

50.04.04 Теория и история искусств

код и направление подготовки

Арт-проектирование и продюсирование

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «Маркетинговые исследования» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 50.04.04 Теория и история искусств. Квалификация выпускника – магистр.

Составитель рабочей программы – Потолокова Мария Олеговна, доктор экономических наук, профессор кафедры балетоведения Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Маркетинговые исследования» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетоведения «31» августа 2021 года (протокол № 1)

Зав. кафедрой: _____ /Н.Н. Зозулина/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Маркетинговые исследования» является получение студентами необходимых знаний и практических навыков по оптимизации процессов маркетинга предприятия, ситуационному анализу внутренней и внешней среды предприятия, сбору и обработке маркетинговой информации, структурированию задач в области рыночного механизма и маркетинга, PR и определению стратегий достижения поставленной цели в области маркетинговых исследований, представлению полученных результатов.

Знания, которые слушатели получают в рамках данного курса, необходимы, как представителю исполнителя, так представителю заказчика маркетингового исследования. Специалист, освоивший предлагаемый материал, сможет эффективно использовать его в сфере маркетинга и маркетинговых исследований на любых рынках.

Задачами освоения дисциплины «Маркетинговые исследования» являются:

- приобретение знаний о маркетинге как сложном социально-экономическом механизме микро и макро-уровнях, разновидности профессионального опыта и возможности использования их результатов в области рекламы и связей с общественностью;
- овладение практическими навыками по сбору и обработке маркетинговой информации, использованию современных средств обработки и представления рыночной информации;
- приобретение знаний о маркетинговых исследованиях как форме социо-гуманитарной оценке рыночной конъюнктуры и современных стратегиях конкуренции, разновидности системного анализа и возможности использования методологии научных исследований в области связей с общественностью;
- овладение практическими навыками по экономической оценке рыночной информации, использованию современных средств обработки и представления информации.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Маркетинговые исследования» относится к факультативному блоку профессиональной образовательной программы (М4.7).

Основой базовых знаний для изучения дисциплины «Маркетинговые исследования» являются знания курсов «Экономическая теория» и «Информационные технологии в управлении»

Дисциплина «Маркетинговые исследования» является предшествующей для следующих дисциплин, знание которых строится на основании базовых теоретических знаний рыночной экономики: «Финансовый менеджмент»; «Продюсирование хореографических проектов», «Информационно-аналитическая деятельность».

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
ПК-3. Способен осуществлять стратегическое планирование,	Знает: <ul style="list-style-type: none">• основы экономических знаний при

использовать методы исследования и моделирования бизнес-процессов в области хореографического искусства	<p>оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах.</p> <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах
ПК-5. Способен разработать и реализовать маркетинговую стратегию для продвижения культурного продукта в области хореографического искусства, изыскивать необходимые финансовые средства для его реализации	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> • методы изучения и прогнозирования спроса потребителей. • методы реализации проектов в области маркетинга. <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка, выявлять и удовлетворять потребности покупателей товаров, формировать спрос с помощью маркетинговых коммуникаций. • использовать информационные технологии в проектной деятельности <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • методами изучения и прогнозирования спроса с учетом требований потребителей на определенных сегментах рынка • методикой разработки проектов в профессиональной деятельности (торгово-технологические, маркетинговые, рекламные и (или) логистические процессы) с использованием информационных технологий.

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач. ед.	Семестр	
		I	II
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	144/4		
Контактная работа	72	36	36
<i>В том числе:</i>			

Лекции	36	18	18
Практические занятия	36	18	18
Самостоятельная работа (всего)		27	27
В том числе:			
Самостоятельная работа студентов	54	27	27
Вид промежуточной аттестации – <i>экзамен</i>	18		

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий

№ п/п	Тема	Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	
5.	Тема 1. Введение в маркетинговые исследования	6	2	2	2	доклад
6.	Тема 2. Рынок маркетинговых исследований.	8	2	2	4	тест-анализ
7.	Тема 3 Маркетинговые исследования в организационной структуре и корпоративной культуре	14	4	4	6	тест-анализ
8.	Тема 4 Виды маркетинговых исследований. Методы и средства исследований в рекламе и PR	14	4	4	6	тест-анализ
9.	Тема 5 Методы маркетинговых исследований	14	4	4	6	тест-анализ
10.	Тема 6 Выборка. Типы и виды выборки	14	4	4	6	тест-анализ
11.	Тема 7. Процесс маркетинговых исследований	14	4	4	6	тест-анализ
12.	Тема 8. Качественные методы: глубинные интервью, проективные методики.	14	4	4	6	тест-анализ
13.	Тема 9. Онлайн	14	4	4	6	тест-анализ

	исследования и методология их реализации: горизонты, проблемы, перспективы.					
14.	Тема 10. Ситуационный анализ и PR-практики и подходы к работе клиентами	14	4	4	6	тест-анализ
15.		126	36	36	54	

6. Краткое содержание дисциплины

Тема 1. Введение в маркетинговые исследования.

Маркетинговые исследования и маркетинговая информация. Значение маркетинговых исследований. формы проведения маркетинговых исследований. Маркетинговая информационная среда. *Основные источники информации.* Методологические основы маркетинга. Группировка маркетинговой информации по назначению. Принципы и методология маркетингового исследования. Последовательность этапов маркетингового исследования.

Тема 2. Рынок маркетинговых исследований.

Конкуренция и объектность маркетинговых исследований в России и Европе. Тренды рынка маркетинговых исследований – 2011. ESOMAR . Крупнейшие исследовательские компании: AC Nielsen - NetRatings, ComScore, Media Metrix, IDC, Garthner, ФОМ, КомКон Медиа, TNS Россия , группа компаний TNS и др. Академические издания в области маркетинговых исследований.

Тема 3. Маркетинговые исследования в организационной структуре и корпоративной культуре

Роль и место рекламных и PR служб в управленческой структуре организации. PR как функция управления. интеграция всех коммуникационных функций в организации. Децентрализация функции PR в организации. Маркетинговые службы как стратегические хозяйственные единицы. Схемы организации подразделений маркетингового исследования в составе маркетинговых служб производственных или других фирм.

Тема 4. Виды маркетинговых исследований. Методы и средства исследований в рекламе и PR.

Кабинетные и полевые исследования в маркетинге. Количественные и качественные исследования. Количественные исследования как способ численной оценки в маркетинге. Методы сбора информации: Интервью и опросы; Регистрация (наблюдение); Эксперимент; Панель; Экспертная оценка.

Тема 5. Методы маркетинговых исследований.

Методы маркетинговых исследований. Цены, ценовая чувствительность и эластичность. Ценовые исследования без учета и с учетом конкурентного окружения. Методы маркетинговых исследований. Жизненный цикл товара. Потенциал рынка. Методы маркетингового прогнозирования. Методы маркетинговых исследований. Аудит розничной торговли. Панель домашних хозяйств (потребительская панель). Мониторинг аудитории медиа-СМИ (телевизионная панель и др.).

Тема 6. Выборка. Типы и виды выборки.

Исследование и процесс обеспечения репрезентативности информации. Стихийный отбор. Вероятностный (случайный) отбор. Квотный отбор. Основные типа

выборки: случайная выборка; аналитическая (неслучайная) выборка. Методы сбора информации: прямое наблюдение, анализ документов.

Тема 7. Процесс маркетинговых исследований.

Методология опроса и основные этапы процесса опроса в маркетинговых исследованиях. Схема разработки опросного листа. Разработка технологии формулирования вопросов. Рекомендации по формулировке вопросов. Определение методов сбора маркетинговых данных. Наблюдение и его роль при проведении маркетинговых исследований. Методы сбора информации: фокус – группа (фокусированная групповая дискуссия), анкетный опрос.

Тема 8. Качественные методы: глубинные интервью, проективные методики.

Методика глубинных интервью. Проективные методики: Ассоциативные, на завершение задания, конструирующие, экспрессивные, ранжирование. Панельные исследования. Методы интервьюирования.

Тема 9. Онлайн исследования и методология их реализации: горизонты, проблемы, перспективы.

Принципы и подходы онлайн исследований в маркетинге. Валидность он-лайн данных. Мониторинг интернет-ландшафта. Ошибки управления панелями в интернет-исследованиях.

Тема 10. Ситуационный анализ.

Структура и процесс ситуационного анализа. Этапы, методы ситуационного анализа. Стратегии реализации результатов ситуационного анализа.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- выработка навыков восприятия и анализа инструментов маркетинговых исследований;
- формирование навыков построения плана маркетинговых исследований;
- развитие и совершенствование способностей к решению прикладных задач исследования рынка (особое внимание уделяется сфере культуры);
- развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном решении проблем исследования рынка.

Для решения первой задачи студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу работы ведущих специалистов области маркетинговых исследований. Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях.

Навыки построения систем плана маркетинговых исследований вырабатываются при выполнении студентами заданий, требующих использования теоретических знаний исследования рынка. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной и справочной литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных работ.

Для развития и совершенствования способностей по исследованию рынка студентов организуются специальные учебные занятия в виде «коллективных просмотров/прослушиваний и обсуждений» или «научных семинаров», при подготовке к которым студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме.

Экзаменационные вопросы к дисциплине представлены в ФОС.

7.2. Планы проведения практических занятий

Практическое занятие 1. Введение в маркетинговые исследования. Маркетинговые исследования и маркетинговая информация. – доклады и беседы на заданную тему

Практическое занятие 2. Обзор профессиональных ресурсов по электронному бизнесу: аналитические и исследовательские центры, академические издания, конференции и ассоциации. - Сбор информации по темам предложенным преподавателем

Практические занятия 3-5. Ситуационный анализ. Рынок исследований в России. Структура рынка. Методы исследования и подходы. – сбор информации различными методами, осуществление коллективного анализа данных

Практическое занятие 6-7 Ситуационный анализ. Исследование предпочтений и потребностей. Сбор информации различными методами, осуществление коллективного анализа данных

Практическое занятие 8. проблемный семинар Презентация выполненной работ.

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

8.1. Основная литература:

1. *Калужский М.Л.* Практический маркетинг : учебник / М. Л. Калужский. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 186 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598989> (дата обращения: 15.09.2021). – ISBN 978-5-4499-1656-3. – DOI 10.23681/598989. – Текст : электронный.
2. *Ким, С.А.* Маркетинг : учебник / С. А. Ким. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 258 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573437> (дата обращения: 15.09.2021). – Библиогр.: с. 254 - 255. – ISBN 978-5-394-03200-4. – Текст : электронный.
3. *Коротков А.В.* Маркетинговые исследования: учебник для бакалавров. – М.: издательство Юрайт, 2015.

8.2. Дополнительная литература:

1. *Алешина И.В.* Поведение потребителей. Учебное пособие. М.: Фаир-Пресс, 1999.
2. *Ассель Г.* Маркетинг: принципы и стратегия. 2-е изд. / Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1999.
3. *Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х.* Маркетинг: Учебник. М.: Экономика, 1999.
4. *Березин И.* Что мы покупаем. Крупнейшие потребительские рынки России. М., 2010.
5. *Голубков Е.П.* Маркетинговые исследования: Теория, методология и практика. М.: Финпресс, 1998.
6. *Диксон П.Р.* Управление маркетингом. / Пер. с англ. М.: ЗАО “БИНОМ”, 1998.
7. *Дихтль Е., Хериген Х.* Практический маркетинг. / Пер. с нем. М.: Высшая школа, 1995.
8. *Добреньков В.И., Кравченко А.И.* Методология и методика социологического исследования. М., 2009
9. *Дубровин И.А.* Маркетинговые исследования. М., 2009
10. *Дурович А.П.* Маркетинговые исследования. М., 2009.
11. *Каменева Н.Г., Поляков В.А.* Маркетинговые исследования. М., 2010.
12. *Котлер Ф.* Маркетинг, менеджмент. Анализ, планирование, внедрение,

контроль. 9-е международное издание. / Пер. с англ. СПб., М., Харьков, Минск: ЛИТЕР, 1998.

13. *Котлер Ф.* Основы маркетинга. / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1992.
14. *Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В.* Основы маркетинга. Второе европейское издание. / Пер. с англ. К.; М.; СПб.: Изд. дом "Вильямс", 1998.
15. *Ламбен Ж.-Ж.* Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. / Пер. с фр. СПб: Наука, 1996.
16. *Лебедева О.А., Лыгина Н.И.* Маркетинговые исследования рынка. М., 2010
17. *Малхотра Нэриш К.* Маркетинговые исследования. Практическое руководство. М., 2007.
18. Маркетинг. Словарь / Ред.: Г.Л. Азоев, А.Г. Поршневу и др. – М.: Экономика, 2000. – 362 с.
19. *Моисеева Н.К.* Международный маркетинг. М.: 1998. – 313 с.
20. *Панкрухин А.П.* Маркетинг: Учебник. – М.: ИКФ Омега-Л, 2002. – 656 с.
21. *Токарев Б.Е.* Методы сбора и использования маркетинговой информации. М., 2004.
22. *Филатова О.Г., Петров М.К.* Маркетинговые исследования в СО. СПб., 2007.
23. *Черчилль Г., Браун Т.* Маркетинговые исследования. – СПб., 2007.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

- Галерея экономистов - <http://gallery.economicus.ru>
- Гумер (гуманитарная библиотека) - <http://www.gumer.info>
- Макроэкономика (электронные книги) - <http://www.allmath.ru/macro.htm>
- Микроэкономика, электронные книги - <http://allmath.ru/micro.htm>
- Национальная экономическая энциклопедия - <http://vocable.ru>
- Образовательный портал «Экономика, управление, право» - <http://eup.ru>
- Экономические журналы - http://elibrary.ru/rubric_titles.asp?rcode=060000
- Тем, кто изучает экономическую теорию - <http://modern-econ.ru/o-proekte.html>
- Тем, кто интересуется экономикой - <http://www.economicportal.ru/index.html>
- ФОО «Экономика, социология, менеджмент» - <http://ecsocman.hse.ru>
- Экономическая школа - <http://economicus.ru/library.html>
- Экономическая школа, учебники, серия словарей, музей - <http://economicus.ru>
- Экономические науки. Основы экономических знаний - <http://natecon.com/>

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet*-ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра философии, истории и теории искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Иностранный язык»

наименование дисциплины

50.04.04 Теория и история искусств

направление подготовки

Арт-проектирование и продюсирование

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 50.04.04 Теория и история искусств. Квалификация выпускника – магистр.

Составитель рабочей программы – Халюшева Гузель Рустамовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры философии, истории и теории искусства Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» рассмотрена и принята на заседании кафедры философии, истории и теории искусства «11» июня 2021 года (протокол № 11)

Зав. кафедрой: _____ /О.И.
Тарасова/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

формирование и развитие способности обучающихся решать коммуникативные задачи на иностранном языке с применением современных коммуникативных технологий в ситуациях повседневного, академического и профессионального взаимодействия.

Задачи освоения дисциплины:

- расширение объема языковых средств, оперирование ими в коммуникативных целях; систематизации языковых знаний, а также увеличения объема знаний за счет информации профессионально-ориентированного характера;
- функциональное использование изучаемого языка как средства общения и познавательной деятельности; умение понимать аутентичные иноязычные тексты (чтение и аудирование), в том числе, ориентированные на изучаемую специальность; передавать информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и письмо); планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом специфики ситуации общения;
- совершенствование умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе в профессионально-ориентированных ситуациях общения;
- развитие навыков перевода, позволяющих успешно осуществлять перевод письменных источников информации в профессиональной сфере; развитие навыков работы с иноязычной литературой в рамках профессиональной тематики;
- дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих самостоятельно совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый иностранный язык в целях продолжения образования и самообразования, в том числе в рамках изучаемой специальности.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам, определяемым вузом (М1.В.1). Основой базовых знаний для изучения дисциплины «Иностранный язык» являются знания курса «Иностранный язык», изучаемого в рамках общеобразовательной программы, а так же знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплины «Иностранный язык» в рамках программы бакалавриата.

Дисциплина «Иностранный язык» является предшествующей для следующих дисциплин, в ходе изучения которых используется иноязычная профессиональная и научная терминология, а также навыки работы с иноязычной информацией в профессиональной сфере: «Методология научного исследования искусства» (знания, умения и навыки, необходимые для поиска и работы с иноязычными источниками информации); «Научно-исследовательская работа» (навыки осуществления устной и письменной коммуникации в профессиональной сфере, навыки поиска и работы с иноязычными источниками информации, навыки перевода, навыки критического мышления).

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Формируемые	Перечень планируемых	Иные учебные
-------------	----------------------	--------------

компетенции (индикаторы достижения компетенции)	результатов обучения по учебной дисциплине	дисциплины, направленные на формирование компетенций
<p>УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия</p>	<p>Знать: требования к созданию устных и письменных текстов повседневного, академического и профессионального характера, их структуру и стилистические особенности; цели и классификацию видов перевода, основные переводческие приемы и критерии оценивания качества полученного текста перевода; принципы организации и структурирования публичного выступления на иностранном языке, требования к созданию презентаций на иностранном языке; языковые и речевые средства, а также нормы их использования в различных ситуациях общения на иностранном языке, языковые и стилистические особенности дискуссий в ситуациях общения повседневного, академического и профессионального характера; классификацию стилей общения, их характеристики, а также особенности стиля делового общения; требования к ведению деловой переписки и делового разговора на иностранном языке, языковые особенности различных видов документов на иностранном языке.</p> <p>Уметь: находить информацию, анализировать ее актуальность, использовать ее в академической и профессиональной деятельности; создавать устные и письменные тексты повседневного, академического и профессионального характера с учетом требований к их структуре и стилистическим особенностям; выполнять перевод текстов в рамках академической и профессиональной тематики, применять на практике основные переводческие приемы и анализировать качество полученного текста перевода; формулировать проблему и выстраивать структуру публичного выступления на иностранном языке, четко выражать идеи средствами иностранного языка, воспринимать и должным образом</p>	<p>Методология научного исследования в хореографии; балетная экспликация; научно-исследовательская работа</p>

	<p>реагировать на вопросы на иностранном языке, использовать информационные технологии для публичных выступлений на иностранном языке;</p> <p>вести на иностранном языке беседу- диалог общего, академического и профессионального характера, выбирать языковые и речевые средства соответственно ситуации общения;</p> <p>учитывать языковые и речевые особенности различных стилей общения, осуществлять коммуникацию в рамках требуемого стиля общения;</p> <p>вести деловую переписку и деловой разговор на иностранном языке, составлять различные виды документов на иностранном языке с учетом их языковых и стилистических особенностей.</p> <p>Владеть:</p> <p>навыками поиска и анализа различных информационных ресурсов на иностранном языке;</p> <p>языковыми и речевыми навыками, а также языковыми средствами необходимыми для создания устных и письменных текстов повседневного, академического и профессионального характера;</p> <p>навыками и приемами письменного перевода с иностранного языка на государственный;</p> <p>навыками публичного выступления на иностранном языке;</p> <p>навыками и языковыми средствами в достаточной мере для того, чтобы участвовать в иноязычной дискуссии в рамках академической и профессиональной проблематики;</p> <p>приемами делового общения применительно к ситуации взаимодействия;</p> <p>приемами и языковыми средствами составления документации на иностранном языке, навыками ведения делового разговора.</p>	
<p>ОПК-3. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее</p>	<p>Знать:</p> <p>основы отбора и систематизации материала на иностранном языке, необходимого для исследований в сфере профессиональной деятельности.</p> <p>Уметь:</p> <p>отбирать и систематизировать материал на иностранном языке, необходимый для исследований в сфере профессиональной деятельности</p>	

осуществления	Владеть: навыком поиска и применения материала на иностранном языке в рамках проведения исследования в сфере профессиональной деятельности	
---------------	---	--

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач. ед.	Семестры	
		I	II
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	144/4		
Контактная работа	72	36	36
<i>В том числе:</i>			
Лекции			
Практические занятия	72	36	36
Самостоятельная работа (всего)	54	28	26
<i>В том числе:</i>			
Самостоятельная работа студентов	54	27	27
Контроль	18	10	8
Вид промежуточной аттестации			<i>экзамен</i>

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы					Форм к
		Контактная работа			Самостоятельная работа студента	Контроль	
		Всего	Лекции	Практические занятия			
1 семестр							
1	Введение. Предмет, задачи и алгоритм изучения курса	2		2	2	2	
2	История танца	8		8	6	2	публи
3	Традиции русского балета	10		10	8	2	публи
4	Музыка	8		8	6	2	
5	Хореография	8		8	6	2	реф
Итого за 1 семестр		36		36	28	10	

2 семестр							
6	Современные тенденции развития искусства танца	10		10	6	2	перевод мо
7	Интервью с хореографом	8		8	6	2	со во и
8	Исследования в области искусства	10		10	6	2	на ан л пу
9	Подготовка к участию в международной конференции	8		8	8	2	вы
Итого за 2 семестр		36		36	26	8	

6. Краткое содержание дисциплины

Тема 1: Введение. Предмет, задачи и алгоритм изучения курса

Освещение целей и задач курса, обзор современных источников информации, словарей и информационно-справочных материалов, лекция-беседа.

Тема 2: История танца

Развитие лексических навыков по теме. Развитие грамматических навыков по теме: анализ наиболее сложных грамматических конструкций раздела. Знакомство с целями, задачами и основными приемами перевода. Развитие навыков перевода профессионально-ориентированного текста с иностранного языка на русский.

Тема 3: Традиции русского балета

Развитие лексических навыков по теме. Развитие грамматических навыков по теме: анализ наиболее сложных грамматических конструкций раздела. Знакомство с основными приемами перевода. Развитие навыков перевода профессионально-ориентированного текста с русского языка на иностранный.

Тема 4: Музыка

Развитие лексических навыков по теме. Развитие грамматических навыков по теме: анализ наиболее сложных грамматических конструкций раздела. Развитие навыков распознавания и использования в речи форм и конструкций, характерных для языка делового общения и профессионального подязыка. Развитие навыка работы с иноязычными источниками информации, написание реферата на основе информации, полученной из источников на иностранном языке.

Тема 5: Хореография

Развитие лексических навыков по теме. Развитие грамматических навыков по теме: анализ наиболее сложных грамматических конструкций раздела. Развитие навыков распознавания и использования в речи форм и конструкций, характерных для языка делового общения и профессионального подязыка. Знакомство с основами устного и письменного реферирования текстов. Реферирование текста.

Тема 6: Современные тенденции развития искусства танца

Развитие лексических навыков по теме. Развитие грамматических навыков по теме: анализ наиболее сложных грамматических конструкций раздела. Развитие навыков распознавания и использования в речи форм и конструкций, характерных для языка делового общения и профессионального подъязыка. Развитие навыка работы с иноязычными источниками информации, перевод текста монографии.

Тема 7: Интервью с хореографом

Развитие лексических навыков по теме. Развитие грамматических навыков по теме: анализ наиболее сложных грамматических конструкций раздела. Развитие навыков распознавания и использования в речи форм и конструкций, характерных для языка делового общения и профессионального подъязыка. Развитие навыка восприятия устной иноязычной речи. Развитие навыков диалогической и монологической речи. Развитие навыков осуществления устной и письменной иноязычной коммуникации в рамках ситуации профессионально-ориентированного общения. Подготовка к интервью на иностранном языке.

Тема 8: Исследования в области искусства

Развитие лексических навыков по теме. Развитие грамматических навыков по теме: анализ наиболее сложных грамматических конструкций раздела. Развитие навыков распознавания и использования в речи форм и конструкций, характерных для языка делового общения и профессионального подъязыка. Аннотирование текста. Оформление аннотаций. Написание аннотации к статье на иностранном языке.

Тема 9: Подготовка к участию в международной конференции

Развитие лексических навыков по теме. Развитие грамматических навыков по теме: анализ наиболее сложных грамматических конструкций раздела. Развитие навыков распознавания и использования в речи форм и конструкций, характерных для языка делового общения и профессионального подъязыка. Развитие навыка восприятия устной иноязычной речи. Развитие навыков диалогической и монологической речи. Развитие навыков осуществления устной и письменной иноязычной коммуникации в рамках ситуации профессионально-ориентированного общения. Развитие навыков публичного выступления. Структура и логика доклада на иностранном языке. Подготовка устных выступлений по теме исследования.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

Обучение включает в себя время занятий с преподавателем и самостоятельную работу.

Внеаудиторная самостоятельная работа подразделяется на текущую самостоятельную работу и творческую (проблемно-ориентированную) деятельность обучающихся и является целостной системой планирования учебного процесса, основная функция которой заключается в создании определенных условий для:

- развития иноязычных речевых и коммуникативных умений и навыков;
- приобретения обучающимися новых знаний посредством работы с дополнительными информационными ресурсами;
- развития творческих умений, необходимых для осуществления поисковой исследовательской деятельности;
- формирования стратегий самостоятельной работы, способствующих развитию умений саморегуляции, ответственности, организации траектории самостоятельного обучения.

Текущая внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся направлена на закрепление, расширение и углубление знаний, полученных на занятиях, а также на

развитие умений применять полученные знания на практике. Текущая самостоятельная работа подразумевает:

- внеаудиторную работу с материалом практического занятия в виде выполнения домашних (индивидуальных) заданий;
- подготовку к текущему, промежуточному и итоговому контролю с использованием тестирующих материалов;
- самостоятельное изучение отдельных тем по заданию или рекомендации преподавателя.

Творческая (проблемно-ориентированная) самостоятельная работа направлена на развитие комплекса общекультурных и профессиональных компетенций, а также на повышение творческого потенциала обучающихся. Творческая внеаудиторная самостоятельная работа подразумевает:

- поиск, анализ, структурирование и презентацию информации;
- выполнение групповых проектных и проблемно-ориентированных заданий по заданному формату;
- самостоятельную подготовку к научной конференции, олимпиаде и другим подобным мероприятиям;
- самостоятельный поиск переводческих решений при работе с оригинальной литературой по строительству и/или жилищно-коммунальному хозяйству.

Самостоятельная работа обучающихся планируется, организуется и проводится в течение всего периода обучения в вузе на основе учебного плана и учебных программ.

Оценка результатов самостоятельной работы обучающихся организуется как единство двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателя.

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

8.1. Основная литература:

1. *Бжинская Ю.В.* Английский язык для музыкантов: Учебное пособие / Ю.В. Бжинская. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 344 с.
2. *Вдовичев А.В.* Английский язык для магистрантов и аспирантов. Учеб.-метод. пособие / А.В. Вдовичев, Н.Г. Оловникова. – 4-е изд., стер. – М.: Флинта, 2019. – 248 с.
3. *Ступников И.В.* В мире танца. Пособие для чтения по английскому языку: учебное пособие / И.В. Ступников. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 208 с.

8.2. Дополнительная литература:

1. *Дроздова Т.Ю.* Грамматика английского языка. Учебное пособие / Т.Ю. Дроздова. – Санкт-Петербург: Антология, 2016. – 464 с.
2. *Казакова Т.А.* Практические основы перевода. Учебное пособие / Т.А. Казакова. – Санкт-Петербург: Перспектива, 2008. – 320 с.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Портал «Гуманитарное образование» <http://www.humanities.edu.ru>

Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru>

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных

ресурсов» <http://school-collection.edu.ru>

eLearning Service

iWebinar

Интернет-словари:

<http://www.multitrans.ru>

<http://www.multilex.ru>

<http://www.lingvo.ru>

Электронные энциклопедии:

<http://en.wikipedia.org>

<http://www.britannica.com>

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet*-ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра общей педагогики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**«Основы государственной культурной политики
Российской Федерации»**

наименование дисциплины

50.04.04 Теория и история искусств

направление подготовки

Арт-проектирование и продюсирование

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 50.04.04 Теория и история искусств. Квалификация выпускника – магистр.

Составитель рабочей программы – Ирхен Ирина Игоревна, доктор культурологии, профессор кафедры общей педагогики Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой

Рабочая программа дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» рассмотрена и принята на заседании кафедры общей педагогики «28» августа 2021 года (протокол № 13)

Зав. кафедрой: _____ /С.А.
Русинова/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

- формирование базовых представлений о государственной культурной политике как одном из ресурсов экономического процветания, государственного суверенитета и цивилизационной самобытности страны.

Задачи освоения дисциплины:

- ввести в проблематику основных парадигм взаимоотношений государства и культуры в современной России;
- показать широкий спектр феноменов, охватывающих основные направления государственной культурной политики;
- сформировать представление о региональных стратегиях социокультурного управления.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» относится к дисциплинам, устанавливаемым вузом (Б.1.В.2) основной профессиональной образовательной программы.

Наряду с прикладной культурологической направленностью дисциплина «Основы государственной культурной политики РФ» базируется на знаниях основных гуманитарных дисциплин бакалавриата; изучается параллельно с дисциплинами «Философия науки и искусства», «Современные проблемы музыкального искусства и науки» в первом семестре магистратуры.

Дисциплина «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» является предшествующей для Производственной практики (знания, умения и навыки, касающиеся нормативно-правовых документов, определяющих национальные приоритеты и функционирование культуры в Российской Федерации).

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Знает: <ul style="list-style-type: none">- виды ресурсов и ограничений для реализации социокультурного проекта;- основные методы оценки разных способов решения задач;- действующее законодательство в сфере культуры и правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность; Умеет: <ul style="list-style-type: none">- обосновывать практическую и

	<p>теоретическую значимость полученных результатов;</p> <ul style="list-style-type: none"> – прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; - выдвигать инновационные идеи при реализации проекта; - видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; - анализировать проектную документацию и нормативно-правовую документацию в сфере культуры для осуществления профессиональной деятельности; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками управления проектной деятельностью в области, соответствующей профессиональной деятельности; – навыками анализа проектной документации, разработки и реализации программы проекта в профессиональной области.
<p>ПК-7. Способен анализировать современные художественные тенденции и влияющие на них факторы в области музыкального искусства в отечественном и мировом культурном пространстве</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - базовые ценности отечественной культуры, тенденции современного культурного процесса; - основные направления культурной политики государства, в т.ч. в области профессионального искусства; - отечественные традиции в подготовке творческих кадров; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - соотносить ценностно-смысловые параметры искусства с традиционной системой ценностей российской цивилизации; - определять роль творческих общественных организаций в регулировании современного художественного процесса; - анализировать современные художественные тенденции в отечественном и мировом культурном пространстве; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками раскрытия содержания традиционных для российской цивилизации духовных ценностей; - способами оценки текущих проблем и тенденций в области музыкального искусства в контексте отечественных и мировых культурных традиций;

	- приемами поиска, хранения, обработки и систематизации информации в сфере культуры.
--	--

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач. ед.	Семестры	
		I	II
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	72/2	72/2	
Контактная работа	36	36	
<i>В том числе:</i>			
Лекции	18	18	
Практические занятия	18	18	
Самостоятельная работа (всего)			
<i>В том числе:</i>			
Самостоятельная работа студентов	9	9	
Вид промежуточной аттестации – <i>экзамен</i>	27	27	

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий

№ п/ п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоя тельная работа студента	
		Всего	Лекции	Интеракт ивные занятия		
1	Ценностно-нормативный цивилизационный подход в государственной культурной политике	8	4	2	2	подготовка докладов, участие в дискуссии
2	Государство как субъект культурной политики	4,5	2	2	0,5	устный опрос, работа с конспектом лекции
3	Нормативно-правовое измерение культуры и культурной политики	2,5	–	2	0,5	устный опрос, участие в дискуссии
4	Культурная политика как фактор национальной безопасности	4,5	2	2	0,5	устный опрос, участие в дискуссии
5	Институты	3,5	2	1	0,5	устный опрос,

	культурной жизни в системе культурной политики					участие в дискуссии
6	Экономика культуры и культурные индустрии	1,5	–	1	0,5	участие в дискуссии, выполнение творческого задания
7	Этнокультурное разнообразие и культурная политика России	2,5	2	–	0,5	работа с конспектом лекции
8	Региональные стратегии социокультурного управления	10	4	4	2	подготовка докладов
9	Российское культурное наследие за рубежом	8	2	4	2	подготовка докладов

6. Краткое содержание дисциплины

Тема 1: Ценностно-нормативный цивилизационный подход в государственной культурной политике

Понятие ценностей и их природа. Традиционная система ценностей российской цивилизации как основа общенационального единства. Механизмы реализации культурной политики, оценка состояния культуры и контроль реализации культурной политики на основе ценностно-нормативного цивилизационного подхода.

Тема 2: Государство как субъект культурной политики

Общественная миссия культуры. Государственная культурная политика как один из ресурсов экономического процветания, государственного суверенитета и цивилизационной самобытности страны. Угрозы и проявления гуманитарного кризиса как основа для выработки государственной культурной политики.

Субъекты и объекты государственной культурной политики. Система управления процессами культурного развития. Типология моделей культурной политики. Принципы государственной культурной политики.

Тема 3: Нормативно-правовое измерение культуры и культурной политики

Публичный характер законодательства в сфере культуры, общественное обсуждение и экспертные оценки. Основные нормативные правовые акты в сфере культуры. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». Права и свободы в области культуры. Обязанности государства в сфере культуры.

«Основы государственной культурной политики» как новая доктрина развития культуры в современной России. «Стратегия государственной культурной политики Российской Федерации на период до 2030 года» и формирование ценностно-ориентированной модели государственной культурной политики.

Тема 4: Культурная политика как фактор национальной безопасности

Государственная культурная политика как неотъемлемая часть стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Основные цели государственной

культурной политики. Приоритетное развитие гуманитарных наук как наук о человеке, его духовной, нравственной, культурной и общественной деятельности.

Сохранение единого культурного пространства как фактор национальной безопасности и территориальной целостности России.

Культурный суверенитет: приоритет ценностей российской цивилизации по отношению к ценностям других цивилизаций.

Тема 5: Институты культурной жизни в системе культурной политики

Инфраструктура сферы культуры. Роль институтов культурной жизни в выработке, обеспечении реализации и мониторинге достижения целей государственной культурной политики. Роль профессионального сообщества, творческих общественных организаций в регулировании современного художественного творчества.

Национальный проект «Культура»: составляющие проекта, значение для сохранения и развития социокультурной сферы.

Тема 6: Экономика культуры и культурные индустрии

Государственная поддержка профессиональной творческой деятельности в области литературы, музыки, хореографического и изобразительного искусства, драматургии, киноискусства, архитектуры, дизайна, художественной фотографии, иных видов искусств. Развитие театрального, музыкального, хореографического, изобразительного, циркового, других видов исполнительского искусства в России. Развитие государственной системы подготовки творческих кадров с использованием уникальных отечественных традиций.

Развитие национального сектора массовой культуры, повышение качества культурных продуктов, относящихся к массовой культуре, вовлечение массовой культуры в процесс реализации государственной культурной политики.

Развитие профессиональной критики и журналистики в творческих индустриях. Государственная поддержка и модернизация материально-технической базы сферы культуры. Развитие сети организаций культуры, освоение ими новых технологий культурной деятельности.

Многоканальное финансирование деятельности в сфере культуры. Государственно-частное партнерство, негосударственные культурные институции, благотворительность и меценатство. Оценка эффективности инвестиций в человеческий капитал, культуру и культурную инфраструктуру.

Тема 7: Этнокультурное разнообразие и культурная политика России

Этнокультурное разнообразие как источник профессиональной культуры, неотъемлемое условие укрепления единства российской нации и гармонизации межэтнических отношений. Этнокультурная составляющая государственной культурной политики России. Русская культура как духовный стержень российской цивилизации. Значение образов русской классики и духовности для общенационального единства.

Поддержка и сохранение традиционной русской культуры и культуры других народов России. Сохранение исторической среды городов и поселений. Участие граждан в этнографических, краеведческих и археологических экспедициях, в работе по выявлению, изучению и сохранению объектов культурного наследия.

Тема 8: Региональные стратегии социокультурного управления

Социокультурные особенности региона как основа формирования и реализации культурной политики. Паспорт культурной жизни региона.

Разработка целевых и комплексных программ сохранения и развития социокультурной сферы и роль стратегии социокультурного управления. Федеральная целевая программа «Культура России». Региональные программы в сфере культуры. Активизация культурного потенциала территорий. Сглаживание региональных диспропорций.

Тема 9: Российское культурное наследие за рубежом

Русское зарубежье как культурное пространство Русского мира. Памятники истории и культуры русского зарубежья. Музеи русского зарубежья. Русский заграничный некрополь.

Военно-историческое наследие России за рубежом. Литературное наследие Русского зарубежья. Музыкальное наследие Русского зарубежья. Балетное наследие Русского зарубежья. Научное наследие русского зарубежья.

Электронная база объектов российского культурного наследия за рубежом. Освоение и трансляция российского культурного наследия за рубежом.

7.2. Планы проведения практических занятий

Занятие 1. Ценностно-нормативный цивилизационный подход в государственной культурной политике

Вопросы для обсуждения:

1. Исторический путь России как детерминанта ее культурного своеобразия.
2. Особенности национального менталитета российского общества.
3. Формирование культурной идентичности как стратегическая цель культурной политики.
4. Понятие ценностей, их природа, структура, классификация и закономерности функционирования.
5. Искусство в системе духовных ценностей общества.

Занятие 2. Государство как субъект культурной политики

Вопросы для обсуждения:

1. Какова общественная миссия культура?
2. Как Вы понимаете стратегическую цель культурной политики целостное развитие общества и культуры, поддержка традиций и стимулирование создания новых культуротворческих феноменов и социальных образцов?
3. Перечислите основные субъекты и объекты культурной политики.
4. Охарактеризуйте средства, используемые государством для осуществления культурной политики.
5. Охарактеризуйте деятельность государства на федеральном уровне по развитию культуры.
6. Подберите примеры, доказывающие деятельность государства по сохранению и укреплению единого социокультурного пространства.
7. Какие функции государства претерпевают изменения в условиях гражданского общества по отношению к другим субъектам культурной политике?

Занятие 3. Нормативно-правовое измерение культуры и культурной политики

Вопросы для обсуждения:

1. «Основы государственной культурной политики» как новая доктрина развития культуры в современной России.

2. Конституция РФ об обязанностях государства и правах человека в области культуры.
3. Основные нормативные правовые акты в сфере культуры.
4. Фундаментальные принципы культурной политики в нормах права.
5. Уровни законодательства в сфере российской культуры: особенности функционирования.
6. Характеристика базовых федеральных законов в сфере культуры (на примере одного закона).
7. Национальный проект «Культура».
8. Специфика межведомственного взаимодействия по вопросам культурной деятельности.

Занятие 4. Культурная политика как фактор национальной безопасности

Вопросы для обсуждения:

1. Национальные интересы и угрозы национальной безопасности: содержание понятий.
2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации: анализ документа.
3. Характеристика национальных приоритетов России в духовной сфере (сохранение единого культурного пространства; поддержка общественных проектов по сохранению культурной и исторической памяти; сохранение культурного наследия; защита и поддержка традиционных конфессий; защита и поддержка русского языка; повышение роли страны в мировом гуманитарном, культурном, научном, образовательном пространстве).
4. Национальная культура как форма содержания духовной жизни нации.
5. Падение статуса национальной культуры как угроза национальной безопасности.

Занятие 5. Экономика культуры и культурные индустрии

Вопросы для обсуждения:

1. Содержание понятия «культурные индустрии».
2. Анализ статьи А.Я. Флиера «Культурные индустрии в истории и современности: типы и технологии» (Знание. Понимание. Умение. 2012. №3) и книги Дэвида Хезмондалш «Культурные индустрии» М., 2014.
3. Многоканальное финансирование деятельности в сфере культуры.
4. Роль профессиональных сообществ в регулировании современного художественного процесса.
5. Подберите примеры разного уровня вклада сферы культуры в развитие современного общества (прямое влияние, прямое социальное влияние, косвенное экономическое влияние, косвенное социальное влияние).
6. Подберите примеры государственных, общественных и частных культурных институтов в социокультурном пространстве Санкт-Петербурга, согласно классификации А.Я. Флиера (культуропорождающие, культурорегулирующие, культуросохраняющие, культуротранслирующие). Уточните, какие культурные функции они выполняют.
7. Подготовка эссе на тему «Уникальные отечественные традиции в подготовке творческих кадров и кадров науки».

Занятие 6-7. Региональные стратегии социокультурного управления

Вопросы для обсуждения:

1. Что понимается под социокультурным развитием территории?

1. Назовите уровни культурной политики. Разграничьте полномочия каждого из них.
2. Какие цели являются приоритетными для регионов при выборе направлений территориального развития культуры? Подтвердите примерами одного из субъектов РФ.
3. Проанализируйте региональные программы конкретного субъекта Федерации (на выбор студента) и опишите механизм реализации одного из приоритетных направлений региональной культурной политики.
4. Подготовка докладов-презентаций на тему «Региональная культурная политика субъекта Федерации» (по выбору студента).

Занятие 8-9. Российское культурное наследие за рубежом

Подготовка докладов-презентаций (по выбору студента).

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой аргументации, развитие способности схватывания и понимания различных социокультурных проблем;
- развитие и совершенствование способностей к диалогу, формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу;
- развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении проблем государственной культурной политики России.

Навыки критического отношения к аргументации вырабатываются при выполнении студентами заданий, требующих нахождения аргументов «за» или «против» какого-либо тезиса, развития либо опровержения той или иной позиции. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, научной, справочной литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как на практических занятиях с помощью устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения.

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов организуются специальные учебные занятия в виде дискуссий, при подготовке к которым студенты заранее распределяются по малым группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме.

Одним из видов самостоятельной работы студентов является подготовка творческой работы (эссе, докладов-презентаций) по заданной преподавателем теме.

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

8.1. Основная литература:

1. Астафьева О. Н. Культурология. Теория культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие. Москва, ЮНИТИ, 2012. 487 с. Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_002603538/. — НЭБ.
2. Баканов Е.А. Управление услугами сферы культуры: Учебное пособие для вузов. М.: Юрайт; Кемерово: КемГик, 2021. 202 с.
3. Басалаева О. Г. Основы государственной культурной политики Российской Федерации: учебное пособие для вузов. М.: Юрайт, 2021. 169 с.

4. Каменец А. В. Основы культурной политики: учебное пособие для вузов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2020. 180 с.
5. Основы культурной политики [Электронный ресурс]: Учебное пособие / С.Т. Баранов [и др.]. Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. 198 с. Режим доступа: <http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=75587>
6. Чарная И.В. Экономика культуры: учебник для вузов. М.: Юрайт, 2021. 269 с.

8.2. Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 04.07.2020) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399.
2. Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706.
3. Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107030001>.
4. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058.
5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571.
6. Федеральный закон 06.06.1997 № 115-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL:
<http://docs.cntd.ru/document/9005213>.
7. Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 08.06.2015) «О библиотечном деле» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL:
<https://www.referent.ru/l/67189>.
8. Федеральный закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 30.12.2015) «О средствах массовой информации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511.
9. Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». -URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10496.
10. Федеральный закон от 06.01.1999 № 7-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О народных художественных промыслах» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». — URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21497.
11. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об архивном деле в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406.

12. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318.

13. Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 (ред. от 23.07.2013) «О вывозе и ввозе культурных ценностей» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1905.

8.3. Дополнительная литература:

1. Горлова И.И. Культурная политика в современной России: учебное пособие. Краснодар: Сов. Кубань, 1998. 320 с.

2. Жидков В.С., Соколов К.Б. Культурная политика России: теория и история. М.: Академ. проект, 2001. 592 с.

3. Культура и культурная политика в России: кол. моногр. / отв. ред. И. А. Бутенко, К.Э. Разлогов. М.: Моск. обществ. научн. Фонд, 2000. 240 с.

4. Культура и рынок: современные тенденции: сб. ст. / сост. И.Г. Хангельдиева. М.: Классика - XXI, 2009. 222 с.

5. Пахтер М., Лэндри Ч. Культура на перепутье: Культура и культурные институты в XXI в. / пер. с англ., предисл. М. Гнедовского. М.: Классика-XXI, 2003. 95 с.

6. Тульчинский Г. Л., Шекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры: учеб. пособ. СПб.: Лань; Планета музыки, 2009. 528 с.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Информационные ресурсы:

Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU». URL: www.elibrary.ru

Совет по культуре и искусству при Президенте РФ [Электронный ресурс] // Президент Российской Федерации. – URL: <http://kremlin.ru/structure/councils#institution-7>.

Комитет по культуре Государственной Думы [Электронный ресурс] // Государственная Дума ФС РФ. URL: <http://komitet2-3.km.duma.gov.ru>.

Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkmk.ru>.

Официальный сайт Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <http://www.unesco.ru/ru/>.

Университетская библиотека онлайн. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=1366

Официальный сайт Главного информационно-вычислительного центра Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <http://www.miccedu.ru>.

Официальный сайт Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева [Электронный ресурс]. URL: <http://heritage-institute.ru>.

Правовой портал в сфере культуры. Информационно-справочная база нормативных документов по культуре [Электронный ресурс]. URL: <http://pravo.roskultura.ru/>.

Культура.рф. Портал культурного наследия России [Электронный ресурс]. URL: <http://www.culture.ru>.

Роскультура.ру. Российская культура в событиях и лицах [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rosculture.ru>.

Культурные ценности – жертвы войны [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <http://lostart.ru>.

Портал «Культура России» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.russianculture.ru/default.asp>.

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet*-ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра балетоведения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Коммуникационный менеджмент»

наименование дисциплины

50.04.04 Теория и история искусств

код и направление подготовки

Арт-проектирование и продюсирование

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

**Санкт-Петербург
2021**

Рабочая программа дисциплины «Коммуникационный менеджмент» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 50.04.04 Теория и история искусств. Квалификация выпускника – магистр.

Составитель рабочей программы – Екатеринбургская Анна Алексеевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры балетоведения Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Коммуникационный менеджмент» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетоведения «31» августа 2021 года (протокол № 1)

Зав. кафедрой: _____ /Н. Н.
Зозулина/

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины:

- формирование интеллектуально развитой личности с устойчивой системой знаний об особенностях коммуникационного менеджмента в сфере культуры, способной к осознанию актуальных проблем и к принятию самостоятельных решений.

Задачи освоения дисциплины:

- усовершенствовать коммуникационные навыки;
- сформировать осознанное, опирающееся на научно обоснованные концепции и доктрины, представление о коммуникационном менеджменте;
- овладеть понятийным аппаратом, категориями и принципами коммуникационного менеджмента.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Коммуникационный менеджмент» относится к факультативному циклу основной профессиональной образовательной программы (М4.9). Основой базовых знаний для изучения дисциплины «Коммуникационный менеджмент» являются знания, сформированные при изучении дисциплин: «Экономика культуры», «Правовое регулирование творческой деятельности» предшествующей программы магистратуры.

Дисциплина «Коммуникационный менеджмент» является предшествующей для подготовки к государственной итоговой аттестации.

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Знает особенности управления формальными и неформальными коммуникациями при арт-проектировании. Умеет оценивать коммуникационное поле проекта Владеет навыком анализа управления коммуникационным полем проекта
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Знает роль коммуникационного менеджмента при разработке командной стратегии. Умеет точно ответить на вопросы зачета на основании изученных теорий, в определенной логической последовательности Владеет опытом содержательного анализа необходимых источников, при подготовке практических заданий.
ПК-7. Способен осуществлять эффективное управление персоналом творческих организаций, применять современные методы мотивации,	Знает особенности осуществления эффективного управления персоналом творческих организаций. Умеет анализировать методы управления

координации и контроля	коммуникациями в творческой организации Владеет опытом анализа методов мотивации, применяемых в организации
------------------------	---

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач. ед.	Семестр
		III
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	72/2	72/2
Контактная работа	36	36
<i>В том числе:</i>		
Лекции	18	18
Практические занятия	18	18
Самостоятельная работа (всего)	36	36
<i>В том числе:</i>		
Самостоятельная работа студентов	27	27
Вид промежуточной аттестации – <i>зачет</i>	9	9

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоятельная работа студента	
		Всего	Лекции	Интерактивные занятия		
1.	Введение	5	2	-	3	Проверка посещаемости занятий
2.	Теоретические основы коммуникационного менеджмента	10	2	4	4	Проверка посещаемости занятий, проверка выполнения практических заданий
3.	Коммуникационные технологии.	12	4	4	4	Проверка посещаемости занятий, проверка выполнения практических заданий
4.	Прикладной коммуникационный инструментарий	14	4	4	6	Проверка посещаемости занятий,

						проверка выполнения практических заданий
5.	Основы формирования эффективных коммуникаций в организации	10	2	4	4	Проверка посещаемости занятий, проверка выполнения практических заданий
6.	Особенности коммуникационного менеджмента в организациях культуры	12	4	2	6	Проверка посещаемости занятий, проверка выполнения практических заданий

6. Краткое содержание дисциплины

Тема 1: Введение. Предмет, цель и задачи курса. Структура дисциплины. Формы и методы работы. Основные требования и формы контроля. Обзор современных источников знания.

Тема 2: Теоретические основы коммуникационного менеджмента. Сущность и понятие коммуникационного процесса в организации. Коммуникации: сущность, виды, специфика. Установление границ управления коммуникациями. Структура и особенности построения коммуникационного процесса. Информационные барьеры в коммуникационном процессе. Сферы применения коммуникационного менеджмента. Коммуникационный менеджмент и его роль в стратегии управления организаций. Типологические модели коммуникационного менеджмента. Установление границ управления коммуникациями. Сферы применения коммуникационного менеджмента.

Тема 3: Коммуникационные технологии. Структура внешней и внутренней коммуникационных сфер организации. Управление информационными ресурсами организации. Способы совершенствования организационных коммуникаций. Принципы организации коммуникационного процесса. Коммуникационный процесс: понятие, основные элементы, этапы, их характеристика.

Тема 4: Прикладной коммуникационный инструментарий. Регулирование коммуникационных структур организации. Управление формальными и неформальными коммуникациями организации. Коммуникационный этикет. Переговоры как форма деловых коммуникаций. Презентация как современная форма коммуникаций.

Тема 5: Основы формирования эффективных коммуникаций в организации. Определение эффективности в коммуникационном менеджменте. Социально-психологические методы повышения эффективности коммуникаций в организации. Отечественный и зарубежный опыт управления эффективностью коммуникаций в организации. Роль коммуникативной компетентности в деятельности

руководителя. Способы и методы повышения коммуникативной компетентности руководителя. Определение эффективности в коммуникационном менеджменте. Методы повышения эффективности коммуникаций в организации.

Тема 6: Особенности коммуникационного менеджмента в организациях культуры. Специфика управления коммуникациями в сфере культуры. Интегрированные коммуникации в сфере культуры. Практическое применение коммуникаций в сфере культуры. Структура внешней и внутренней коммуникационных сфер организации исполнительских искусств. Управление неформальными коммуникациями организации культуры. Роль коммуникативной компетентности в деятельности руководителя организации культуры. Принципы организации эффективного коммуникационного процесса в организации культуры. Структура и особенности построения коммуникационного процесса в организациях культуры. Специфика коммуникационного менеджмента на разных этапах жизненного цикла спектакля.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Успешное овладение содержанием дисциплины «Коммуникационный менеджмент» предполагает внимательное отношение к лекционному материалу, интенсивную работу на практических занятиях и систематическую самостоятельную работу.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на решение следующих задач:

- выработка навыков восприятия и анализа управленческой информации;
- развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу;
- развитие и совершенствование аналитических способностей при самостоятельном изучении деятельности организаций культуры.

В целях развития навыков организационно-управленческой деятельности обучающимся надлежит изучить учебную литературу, проанализировать исследования, касающиеся различных аспектов коммуникационного менеджмента. При этом обучающемуся необходимо постоянно соотносить научные знания со своими наблюдениями и мыслями. Результаты работы с данными материалами обсуждаются на семинарских занятиях.

Навыки, необходимые при разработке и реализации проектов в сфере культуры, вырабатываются при выполнении студентами практических заданий. Обучающиеся выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной литературе, а также основываясь на собственном опыте. Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях во время устных выступлений обучающихся и их коллективного обсуждения, так и путем оценивания работ, выложенных в электронное портфолио обучающегося.

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей, способностей к командной работе и лидерству обучающихся организуются практические занятия в виде семинаров и круглых столов, при подготовке к которым обучающиеся учатся аргументировать свою точку зрения по обсуждаемой проблеме.

Подготовка к практическому занятию включает кроме отработки конспекта лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, сопоставление различных позиций, собственные мысли и примеры из жизни. Если проблема заинтересовала

обучающегося, он может подготовить доклад и выступить с ним на семинаре. Семинар, это, прежде всего, дискуссия, обсуждение. Значит, обучающийся должен не только внимательно слушать выступающих, но и стараться высказать свое мнение, уточнить, задать вопрос.

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется проверка посещаемости занятий, проверка выполнения практических работ, итоговое испытание. Итоговое испытание является аналогом устного экзамена. Его главное отличие состоит в том, что оценка за итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу обучающегося в течение семестра.

При подготовке к зачету рекомендуется повторять пройденный материал в соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе, используя конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. С учётом весьма большого объема изучаемого материала рекомендуется работать систематически, в соответствии с учебным планом и указаниями преподавателя.

7.2. Планы проведения практических занятий

Тема 2: Теоретические основы коммуникационного менеджмента (*круглый стол*)

Вопросы для обсуждения:

1. Сущность и понятие коммуникационного процесса в организации.
2. Установление границ управления коммуникациями.
3. Структура и особенности построения коммуникационного процесса.
4. Коммуникационный менеджмент и его роль в стратегии управления организаций.

Тема 3: Коммуникационные технологии (*круглый стол*)

Вопросы для обсуждения:

1. Структура внешней и внутренней коммуникационных сфер организации.
2. Управление информационными ресурсами организации.
3. Способы совершенствования организационных коммуникаций.

Тема 4: Прикладной коммуникационный инструментарий (*круглый стол*)

Вопросы для обсуждения:

1. Регулирование коммуникационных структур организации.
2. Управление формальными и неформальными коммуникациями организации.
3. Коммуникационный этикет.

Тема 5: Основы формирования эффективных коммуникаций в организации. (*круглый стол*)

Вопросы для обсуждения:

1. Социально-психологические методы повышения эффективности коммуникаций в организации.
2. Отечественный и зарубежный опыт управления эффективностью коммуникаций в организации
3. Определение эффективности в коммуникационном менеджменте.
4. Методы повышения эффективности коммуникаций в организации

Тема 6: Особенности коммуникационного менеджмента в организациях культуры. (*семинарское занятие*).

Темы выступлений:

1. Специфика управления коммуникациями в сфере культуры.
2. Практическое применение коммуникаций в сфере культуры
3. Специфика коммуникационного менеджмента на разных этапах жизненного цикла спектакля.

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

8.1. Основная литература:

1. Барезев В. А. [и др.] Интегрированные коммуникации (Основы рекламы и связей с общественностью): учебное пособие / под ред. А. Д. Кривоносова. СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2014. 170 с.
2. Исламова Н.В. И 87 Коммуникационный менеджмент: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. — Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2009. — 206 с.
3. Князева А. Е., Овчинников И. А., Апфельбаум С. М., Симурзина Е. Н., Фокин А. И. Маркетинг спектакля: реклама и продвижение, продажа билетов, организация премьеры. — М.: Российский институт театрального искусства — ГИТИС, 2020. — 192 с.
4. Тульчинский Г. Л., Шекова Е. Л. Менеджмент в сфере культуры: Учебное пособие. СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2007. — 528 с
5. Федотова М.Г. Коммуникационный менеджмент: учеб. пособие - Омск: Изд-во ОмГТУ, 2006. – 76 с.

8.2. Дополнительная литература:

1. Акопов Г.Л., Бакирова Н.В., Аكوпова А.Л. Коммуникационный менеджмент. – СПб.: Питер, 2019. – 304 с.
2. Бергер Й. Заразительный. Психология сарафанного радио. Как продукты и идеи становятся популярными. -М.: МИФ, 2021.- 224 с.
3. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. Москва : Эксмо, 2018. — 560 с.
4. Гогохия И. Продвижение в Telegram, WhatsApp, Skype и других мессенджерах. М.: Бомбора. – 2019. – 320 с.
5. Костылева, Н.В. Управление коммуникациями в менеджменте : учеб. пособие / Н.В. Костылева, И.В. Котляревская, Ю.А. Мальцева.— Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017.— 127 с.
6. Музыкант В. Л. Основы интегрированных коммуникаций: теория и современные практики в 2 ч. Часть 1. Стратегии, эффективный брендинг: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Л. Музыкант. – М.: Юрайт, 2017. 342 с. Часть 2. Smm, рынок m&a: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Л. Музыкант. – М.: Издательство Юрайт, 2017. 384 с.
7. Сафина А.А. С21 Коммуникационный менеджмент: учеб. пособие / А.А. Сафина, Э.Г. Никифорова, А.Э. Устинов. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. – 104 с.
8. Шекова Е.Л., Тульчинский Г.Л., Евланов В.Н, Новаторов Э.В. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. Практикум. Учебное пособие. СПб.: Издательство «Лань»; 2012. – 160 с.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Портал «Гуманитарное образование» <http://www.humanities.edu.ru>

Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru>

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

Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях <https://bus.gov.ru>.

АИС «Статистика» ГИВЦ Минкультуры России <https://stat.mkrf.ru/>

Информационно-правовой портал «Гарант» <https://www.garant.ru/>

Правовой сайт «Консультант Плюс» <http://www.consultant.ru/sys/>

eLearning Service

iWebinar

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet*-ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра балетоведения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Ивент-менеджмент»

наименование дисциплины

50.04.04 Теория и история искусств

код и направление подготовки

Арт-проектирование и продюсирование

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «Ивент-менеджмент» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 50.04.04 Теория и история искусств. Квалификация выпускника – магистр.

Составитель рабочей программы – Екатерининская Анна Алексеевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры балетоведения Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Ивент-менеджмент» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетоведения «31» августа 2021 года (протокол № 1)

Зав. кафедрой: _____ /Н. Н.
Зозулина/

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины:

- формирование интеллектуально развитой личности с устойчивой системой знаний об особенностях ивент-менеджмента в сфере культуры, способной к осознанию актуальных проблем и к принятию самостоятельных решений.

Задачи освоения дисциплины:

- усовершенствовать профессиональные навыки;
- сформировать осознанное, опирающееся на научно обоснованные концепции и доктрины, представление об ивент-менеджменте;
- овладеть понятийным аппаратом, категориями и принципами ивент-менеджмента.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Ивент-менеджмент» относится к факультативному циклу основной профессиональной образовательной программы (М4.10). Основой базовых знаний для изучения дисциплины «Ивент-менеджмент» являются знания, сформированные при изучении дисциплин: «Современные проблемы науки и искусства», «Теория и практика управления» предшествующей программы магистратуры.

Дисциплина «Ивент-менеджмент» является предшествующей для подготовки к государственной итоговой аттестации.

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Знает методологии разработки стратегии проведения Ивент-мероприятия Умеет анализировать Ивент-мероприятия Владеет навыком анализа проблемных ситуаций, возникающих в ходе Ивент-мероприятия
ПК-4. Способен осуществлять эффективное управление персоналом организаций хореографического искусства, применять современные методы мотивации, координации, контроля, в т. ч. посредством информационных технологий	Знает особенности эффективного управления персоналом Ивент-мероприятий Умеет анализировать осуществление управления персоналом при реализации мероприятия. Владеет опытом анализа Ивент-мероприятий

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач.ед	Семестр
		III
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	72/2	72/2
Контактная работа	36	36
<i>В том числе:</i>		
Лекции	18	18
Практические занятия	18	18
Самостоятельная работа (всего)	36	36
<i>В том числе:</i>		
Самостоятельная работа студентов	27	27
Вид промежуточной аттестации – <i>зачет</i>	9	9

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоятельная работа студента	
		Всего	Лекции	Интерактивные занятия		
1.	Введение	5	2	-	3	Проверка посещаемости занятий
2.	Сущность и специфика Ивент-менеджмента	8	2	2	4	Проверка посещаемости занятий, проверка выполнения практических заданий
3.	Виды мероприятий	8	2	2	4	Проверка посещаемости занятий, проверка выполнения практических заданий
4.	Ивент-планирование	6	2	2	2	Проверка посещаемости занятий, проверка выполнения практических заданий
5.	Финансово-экономические и юридические аспекты организации	12	4	4	4	Проверка посещаемости занятий, проверка выполнения

	событий					практических заданий
6.	Проведение мероприятия	8	2	2	4	Проверка посещаемости занятий, проверка выполнения практических заданий
7.	Продвижение события	6	2	2	2	Проверка посещаемости занятий, проверка выполнения практических заданий
8.	Рынок Ивент-индустрии	10	2	4	4	Проверка посещаемости занятий, проверка выполнения практических заданий

6. Краткое содержание дисциплины

Тема 1: Введение. Предмет, цель и задачи курса. Структура дисциплины. Формы и методы работы. Основные требования и формы контроля. Обзор современных источников знания.

Тема 2: Сущность и специфика Ивент-менеджмента. Идея (цели, задачи, содержание) event-мероприятия, его характеристики: исключительность, позитивное восприятие посетителей, организация и режиссура, продолжительность мероприятия и др. Этапы планирования event-мероприятия. Области использования event-менеджмента, связь с другими видами деятельности. Понятие «Ивент-менеджмент», его основное содержание. фазы проекта, виды деятельности в event-менеджменте. Планирование мероприятия: содержание планирования; моделирование процесса, принятие решений. Стратегические факторы, влияющие на успешное проведение мероприятия. Технология Ивент-менеджмента.

Тема 3: Виды мероприятий. Классификация событий: корпоративные, рыночные, специальные. Понятие и виды специальных событий и социальных мероприятий. Общие требования к подготовке и организации специальных событий. Виды мероприятий по направленности: внутренние и публичные мероприятия. Виды специальных событий и общественных мероприятий. Виды мероприятий в соответствии с задачами: Корпоративные внутренние мероприятия; бизнес-мероприятия (конференции, тренинги, семинары и др.); частные мероприятия (дни рождения, свадьбы, детские праздники), выездные мероприятия. Классификации мероприятий: по формам, видам, характеру, масштабу, цели и задачам, источникам финансирования, целевой аудитории. Инновационные формы проведения мероприятий. Ивент-тренды текущего периода. Особенности проведения каждого вида мероприятий. Использование технологических новинок в концепции и ее

воплощении. Креативная концепция, как инструмент решения проектных задач. Ключевые аспекты целеполагания.

Тема 4: Ивент-планирование. Планирование мероприятий. Создание и развитие команды. Основной состав проектной группы. Рабочая группа на мероприятии. Зоны ответственности. Эффективное управление проектной группой. Методы поиска творческих идей. Моделирование потребительских потребностей и поведения. Инициирование (оформление идеи и определение event; подготовка проекта для лиц, принимающих решения). Принятие решения о проведении ивент-мероприятия (либо об отказе от планирования проекта). Разработка сценария, работа с подрядчиками. Кейтеринг. Организация фото- и видеосъемки. Музыкальное оформление мероприятия. Подбор площадки. Оформление пространства. Составление бюджета мероприятия. Жизненный цикл проекта, этапы подготовки и реализации. Оценка временных и человеческих ресурсов. Проектная документация. Подготовка (окончательное планирование: подготовка и организация ивент-мероприятия; задания и поручения, приглашения). Точка невозвращения. Планирование ресурсов. Контролинг проекта, отчетность. Контроль времени/ сроков. Техники принятия решений. Переговоры с артистами, музыкантами, другими участниками мероприятия. Вспомогательные средства event-менеджмента: регистратор проекта, протоколы, программное обеспечение, критерии, расчеты в таблицах, банк данных и др.

Тайм-менеджмент в рамках организации мероприятия. Алгоритм эффективного события

Тема 5. Финансово-экономические и юридические аспекты организации событий. Эффективное взаимодействие с подрядчиками. Финансово-юридические вопросы, тендеры. Составление сметы. Определение рентабельности и факторов, на нее влияющих. Финансовые риски, эксплуатационные риски, правовые риски. Финансы и налоги. Правовые отношения в event-менеджменте. Вопросы ответственности: в случае отмены мероприятия, предварительной продажи билетов. Страхование. Установление временных объездов и перекрытий улиц. Окружающая среда, здоровье и техника безопасности. Как предусмотреть угрозы и риски. План Б. Базовое законодательство, связанное с организацией мероприятий (здоровье, безопасность, лицензирование). Поиск финансовых средств на проведение мероприятия. Инструменты привлечения финансирования. Экономическая природа реализации художественной идеи.

Тема 6. Проведение мероприятия. Продумывание и управление логистикой. Путь гостя от А до Я, навигация. Подбор и оформление площадки. Монтаж сооружений и оборудования. Организация общественного питания и логистика товаров: виды кейтеринга, организация обслуживания своими силами и с привлечением сторонних организаций, составление договора, ассортимент продуктов и напитков. Инфраструктура обеспечения питанием (оснащение, центральный склад, сервис). Кейтеринг и формирование цен. Инфраструктура event-мероприятия: место проведения, безопасность, персонал для инфраструктуры, приезд, ночевка, отъезд, контролинг во время проведения мероприятия, обеспечение экологичности event-мероприятия. Менеджмент информации. Транспорт. Фото и видеофиксация мероприятия. Официальные открытие и закрытие мероприятия. Подведение итогов (заключительные организационные работы. Обработка данных, финансовый отчет). Договорная работа при организации театрального проекта. Оценка эффективности специальных событий. Стратегические факторы, влияющие на успешное проведение мероприятия.

Тема 7. Продвижение события. Продажи и клиентский сервис. Коммуникации. Реклама. Продвижение сбыта. Работа со СМИ и партнёрами. Продвижение в интернете. Психология работы с заказчиками. Основные принципы продаж. Мониторинг и оценка рынка. Взаимодействие с клиентом. Создание клиентских предложений и их защита. Скрипты продаж. Оценка эффективности проекта. Получение обратной связи. Создание портфолио. Работа над ошибками. B2B, B2C, B2G, C2C: сегментация и специфика. Информационное поле. Характеристика продюсерского проекта. Ивент-менеджмент и развитие социального партнерства.

Тема 8. Рынок Ивент-индустрии. Сравнительный обзор трендов отечественного и зарубежного рынков событийной индустрии. Различия и общность подходов к организации мероприятий. Субъекты российского и зарубежного рынков ивент-индустрии. Обзор площадок Петербурга. Специфика формирования событийного круга в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Организация проектной деятельности в культуре и в театральной практике. Государственное регулирование и поддержка. Конкурсы и гранты.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Успешное овладение содержанием дисциплины «Ивент-менеджмент» предполагает внимательное отношение к лекционному материалу, интенсивную работу на практических занятиях и систематическую самостоятельную работу.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на решение следующих задач:

- выработка навыков восприятия и анализа управленческой информации;
- развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу;
- развитие и совершенствование аналитических способностей при самостоятельном изучении деятельности организаций культуры.

В целях развития организационно-управленческой культуры обучающимся надлежит изучить учебную литературу, проанализировать исследования, касающиеся различных аспектов коммуникационного менеджмента. При этом обучающемуся необходимо постоянно соотносить научные знания со своими наблюдениями и мыслями. Результаты работы с данными материалами обсуждаются на семинарских занятиях.

Навыки, необходимые при разработке и реализации проектов в сфере культуры, вырабатываются при выполнении студентами практических заданий. Обучающиеся выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной литературе, а также основываясь на собственном опыте. Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях во время устных выступлений обучающихся и их коллективного обсуждения, так и путем оценивания работ, выложенных в электронное портфолио обучающегося.

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей, способностей к командной работе и лидерству обучающихся организуются практические занятия в виде семинаров и круглых столов, при подготовке к которым обучающиеся учатся аргументировать свою точку зрения по обсуждаемой проблеме.

Подготовка к практическому занятию включает кроме отработки конспекта лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, сопоставление различных позиций,

собственные мысли и примеры из жизни. Если проблема заинтересовала обучающегося, он может подготовить доклад и выступить с ним на семинаре. Семинар, это, прежде всего, дискуссия, обсуждение. Значит, обучающийся должен не только внимательно слушать выступающих, но и стараться высказать свое мнение, уточнить, задать вопрос.

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется проверка посещаемости занятий, проверка выполнения практических работ, итоговое испытание. Итоговое испытание является аналогом устного экзамена. Его главное отличие состоит в том, что оценка за итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу обучающегося в течение семестра.

При подготовке к зачету рекомендуется повторять пройденный материал в соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе, используя конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. С учётом весьма большого объема изучаемого материала рекомендуется работать систематически, в соответствии с учебным планом и указаниями преподавателя.

7.2. Планы проведения практических занятий

Тема 2: Сущность и специфика Ивент-менеджмента (круглый стол)

Вопросы для обсуждения:

1. Этапы планирования event-мероприятия.
2. Планирование мероприятия: содержание планирования; моделирование процесса, принятие решений.
3. Технология Ивент-менеджмента.

Тема 3: Виды мероприятий (круглый стол)

Вопросы для обсуждения:

1. Классификация событий
2. Общие требования к подготовке и организации событий.
3. Инновационные формы проведения мероприятий.

Тема 4: Ивент-планирование (круглый стол)

Вопросы для обсуждения:

1. Создание и развитие команды.
2. Методы поиска творческих идей.
3. Моделирование потребительских потребностей и поведения.
4. Подбор площадки.
5. Оформление пространства.
6. Переговоры с артистами, музыкантами, другими участниками мероприятия.
7. Алгоритм эффективного события

Тема 5: Финансово-экономические и юридические аспекты организации событий. (круглый стол)

Вопросы для обсуждения:

1. Составление сметы.
2. Правовые отношения в event-менеджменте.
3. Поиск финансовых средств на проведение мероприятия.

Тема 6: Проведение мероприятия. (круглый стол)

Вопросы для обсуждения:

1. Продумывание и управление логистикой.
2. Подбор и оформление площадки.
3. Монтаж сооружений и оборудования.
4. Организация общественного питания и логистика товаров
5. Транспорт.
6. Стратегические факторы, влияющие на успешное проведение мероприятия.

Тема 7: Продвижение события. (круглый стол)

Вопросы для обсуждения:

1. Продажи и клиентский сервис.
2. Работа со СМИ и партнёрами.
3. Продвижение в интернете.
4. Ивент-менеджмент и развитие социального партнерства.

Тема 8: Рынок Ивент-индустрии. (семинарское занятие).

Темы выступлений:

1. Различия и общность подходов к организации мероприятий.
2. Специфика формирования событийного круга в регионе.

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

8.1. Основная литература:

1. *Акулич М.В.* Интернет-маркетинг: учебник для бакалавров. СПб.: Питер. 2019. – 336 с.
2. *Герасимов С.В., Тульчинский Г. Л, Лохина Т. Е.* Менеджмент специальных событий в сфере культуры: Учебное пособие: СПб.: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2009. – 384 с.
3. *Городецкая Л.А., Афельбаум С.М., Мозговой Д.А., Кондрашова К.В.* Проект театрального спектакля: экономика, финансирование, договорная работа. М.: Российский институт театрального искусства — ГИТИС, 2020. – 128 с.
4. *Князева А. Е., Овчинников И.А., Афельбаум С.М., Симурзина Е.Н., Фокин А.И.* Маркетинг спектакля: реклама и продвижение, продажа билетов, организация премьеры. – М.: Российский институт театрального искусства — ГИТИС, 2020. – 192 с.
5. *Румянцев Д., Франкель Н.* Event-маркетинг. Все об организации и продвижении событий. – СПб.: Питер, 2019. – 320 с.
6. *Спурнова Т.* Event своими руками. М.: Эксмо-Пресс. 2019. – 88 с.
7. *Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л.* Менеджмент в сфере культуры: Учебное пособие. СПб.: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2007. – 528 с.
8. *Хальцбаур У., Йеттингер Э., Кнаузе Б., Мозер Р., Целлер М.* Event-менеджмент. М.: Эксмо. 2007. – 384 с.

8.2. Дополнительная литература:

1. *Архангельский Г.А.* Тайм-драйв М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020. – 256 с.
2. *Морозов В., Парабеллум А.* Мероприятие на миллион. Быстрые деньги на чужих знаниях. М.: Питер. 2013. – 160 с.
3. *Прийя П.* Мастер ивентов, Минск: Попурри. 2019. – 250 с.
4. *Спурнова Т., Левша О.* Всё это MICE, М: MaxMedium; М: Жар книга. 2015. – 96 с.
5. *Трейси Б.* Достижение цели. Минск: Попурри, 2006. – 304 с.

6. Черников Ю., Морозов В., Сыч Д. Как организовать, раскрутить и продать собственное мероприятие. М.: Питер. 2014. – 111 с.

7. Чеснова О.А. Событийное проектирование в продюсерской деятельности: учебное пособие / Е. В. Сазонова, Т. А. Сорвина, С. А. Фатова, О. А. Чеснова. СПб.: СПбГИКиТ, 2020. – 138 с.

8. Шекова Е.Л., Тульчинский Г.Л., Евланов В.Н, Новаторов Э.В. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. Практикум. Учебное пособие. СПб.: Лань, 2012. – 160 с.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Портал «Гуманитарное образование» <http://www.humanities.edu.ru>

Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru>

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

Информационно-правовой портал «Гарант» <https://www.garant.ru/>

Правовой сайт «Консультант Плюс» <http://www.consultant.ru/sys/>

Деловой портал для профессионалов ивент-индустрии <https://event-live.ru/>

eLearning Service

iWebinar

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet*-ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«АКАДЕМИЯ РУССКОГО БАЛЕТА
имени А.Я. ВАГАНОВОЙ»**

Кафедра балетоведения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
**«Правовое регулирование творческой
деятельности»**

наименование дисциплины

50.04.04 Теория и история искусств

код и направление подготовки

Арт-проектирование и продюсирование

профиль подготовки

магистр

квалификация (степень) выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «Правовое регулирование творческой деятельности» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 50.04.04 Теория и история искусств. Квалификация выпускника – магистр.

Составитель рабочей программы – Пухалев Алексей Николаевич, старший преподаватель кафедры балетоведения Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Правовое регулирование творческой деятельности» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетоведения «31» августа 2021 года (протокол № 1)

Зав. кафедрой: _____ /Н.Н.
Зозулина/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

- формирование представлений о правовом регулировании творческой деятельности;
- развитие навыков использования правовых актов в профессиональной деятельности;
- способность к творческому и самостоятельному осмыслению и практическому применению полученных знаний в своей профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

- деятельность по реализации права: обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение юридических действий в точном соответствии с нормами законодательства;
- педагогическая деятельность: осуществление правового воспитания.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Правовое регулирование творческой деятельности» относится к факультативным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы (М4.7). Основой базовых знаний для изучения дисциплины «Правовое регулирование творческой деятельности» являются знания, умения и навыки, полученным студентами при изучении таких дисциплин как «Правоведение», «Правовое регулирование интеллектуальной собственности».

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.	Знает правовые нормы, регулирующие создание и использование результатов интеллектуальной деятельности. Умеет находить профессиональные решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность, осознавать собственные обязанности и права, соблюдать права и обязанности гражданина, способностью использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности. Владеет способностью осуществлять административно-организационную деятельность в области культуры и искусства.
ПК-6. Способен понимать правовые аспекты взаимоотношений авторов и других правообладателей, учитывать в профессиональной деятельности	Знает законодательство о культуре. Умеет организовывать профессиональную деятельность с учётом действующего правового регулирования в сфере

правовые нормы, регулирующие творческую деятельность.	творческой деятельности. Владеет навыками интерпретации правовых текстов.
---	--

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач.ед	Семестры	
		I	II
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	72/2	72/2	
Контактная работа	36	36	
<i>В том числе:</i>			
Лекции	18	18	
Практические занятия	18	18	
Самостоятельная работа (всего)			
<i>В том числе:</i>			
Самостоятельная работа студентов	27	27	
Вид промежуточной аттестации – <i>зачёт</i>	9	9	

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоятельная работа студента	
		Всего	Лекции	Интерактивные занятия		
1.	Теория права	4	2	2	3	Тест в эл. форме
2.	Комплексная отрасль законодательства о культуре	8	4	4	7	
3.	Гражданско-правовые отношения в творческой деятельности	16	8	8	10	
4.	Трудовые правоотношения в творческой деятельности	8	4	4	7	

6. Краткое содержание дисциплины

Тема 1. Теория права. Правоотношение: основания возникновения, субъекты, объект, содержание. Правонарушение. Юридическая ответственность: основания, элементы.

Тема 2. Комплексная отрасль законодательства о культуре. Легальные дефиниции «культурная деятельность», «творческая деятельность». Творческая деятельность как вид культурной деятельности. Комплексная отрасль законодательства о культуре. Основные источники. Система конституционных гарантий творческой деятельности. Многообразие правовых отношений в сфере

культурной (творческой) деятельности: виды, основания возникновения, элементы. Участники правовых отношений в сфере творческой деятельности.

Тема 3. Гражданско-правовые отношения в творческой деятельности. Предмет и метод гражданского права. Система гражданского права и законодательства в Российской Федерации. Граждане, юридические лица, публично-правовые образования как субъекты гражданского права.

Гражданско-правовые отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений литературы, искусства. Место авторского права в системе российского права. Субъекты авторских прав. Авторы произведений. Соавторство: понятие, виды. Совместное использование произведения. Права юридических лиц и иных правообладателей на объекты авторских прав. Организации, управляющие имущественными правами авторов на коллективной основе. Государственная аккредитация. Объекты интеллектуальной собственности, используемые в творческой деятельности. Объект авторского права: понятие, признаки, классификации. Спектакль как сложный объект, включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности. Форма произведений. Правовое значение отдельных элементов произведения. Охраняемые и неохраняемые элементы произведений. Авторские права. Использование произведений без согласия правообладателя и выплаты вознаграждения, с выплатой вознаграждения. Распоряжение исключительным правом на произведение: способы использования, виды договоров. Срок действия авторских прав. Понятие «прав, смежных с авторскими» (смежные права). Субъекты смежных прав. Объекты смежных прав. Коммерческие фонограммы в продюсировании. Использование объектов смежных прав без согласия правообладателя и выплаты вознаграждения, с выплатой вознаграждения. Распоряжение исключительным правом на объект смежных прав: способы использования, виды договоров. Срок действия смежных прав. Ответственность за нарушение авторских и смежных прав. Способы защиты. «Антипиратское законодательство».

Тема 4. Трудовые правоотношения в творческой деятельности. Трудовое право как отрасль российского права. Предмет и метод трудового права. Понятие и признаки наемного труда. Система источников трудового права. Понятие и стороны трудового правоотношения. Основания возникновения трудовых правоотношений. Творческие работники как участники трудовых правоотношений. Содержание трудового правоотношения. Понятие трудового договора и его функции. Отличия трудового договора от гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ или оказание услуг. Виды трудовых договоров. «Эффективный контракт». Основания для заключения срочного трудового договора. Порядок и форма заключения трудового договора. Вступление трудового договора в силу. Испытание при приеме на работу. Понятие и виды переводов на другую работу. Отличия перевода от перемещения. Отстранение от работы. Основания прекращения трудового договора, их классификация. Особенности регулирования труда творческих работников. Понятие и содержание дисциплины труда. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Меры поощрения работников за труд и порядок их применения. Понятие дисциплинарного проступка и его состав. Дисциплинарные взыскания, порядок их применения и снятия. Защита трудовых прав работников.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины:

Самостоятельная работа студента предполагает создание конспекта лекций по дисциплине; освоение студентом основной и дополнительной литературы курса, конспекта лекций для подготовки к написанию теста в электронной форме, собеседования по вопросам зачёта.

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

8.1. Основная литература:

1. Право интеллектуальной собственности : учебник : [16+] / под общ. ред. Л. А. Новоселовой. – Москва : Статут, 2017. – Том 1. Общие положения. – 512 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486602> (дата обращения: 01.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1326-3. - ISBN 978-5-8354-1327-0 (т. 1) (в пер.). – Текст : электронный.

2. 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: 01.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1326-3. - ISBN 978-5-8354-1350-8 (т. 2) (в пер.). – Текст : электронный.

8.2. Дополнительная литература:

1. Сергеев, А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации [Текст]: Учебник / А.П. Сергеев. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Проспект ТК Велби, 2004.

2. Пухалев, А.Н. Гражданское, административное, трудовое, финансовое и налоговое право [Текст]: Учебное пособие для высших учебных заведений. – СПб.: Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой, 2012.

3. Трудовое право [Текст]: учебник для бакалавров : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности и направлению подготовки «Юриспруденция» / [К. Н. Гусов, д. ю. н., проф., Э. Н. Бондаренко, д. ю. н., проф., К. Д. Крылов, д. ю. н., доц. и др.] ; под ред. засл. деят. РФ, д. ю. н., проф., акад. РСХН К. Н. Гусова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). – М. : Проспект, 2013.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: <http://www.garant.ru/>

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»: <http://www.consultant.ru/>

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet*-ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

**«Академия Русского балета
имени А.Я.Вагановой»**

Кафедра балетмейстерского образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Теория и практика управления»

наименование дисциплины

50.04.04 Теория и история искусств

код и направление подготовки

Арт-проектирование и продюсирование

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «Теория и практика управления» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 50.04.04 Теория и история искусств. Квалификация выпускника – магистр

Составитель рабочей программы – Кантарович Алла Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры балетоведения Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой

Рабочая программа дисциплины «Теория и практика управления» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетоведения «31» августа 2021 года (протокол № 1)

Зав. кафедрой: _____ / Н.Н.Зозулина
/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

- сформирование у обучающихся целостное представление по теоретическим и практическим основам управленческой деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

- усвоение теории управления и формирование целостного научного представления об управлении.
- формирование представления об управленческой теории и практики.
- формирование представления о технологии, технических средствах и структуре управления.
- изучение основных направлений достижений и эволюции управленческой мысли.
- изучение социально-психологических аспектов управления, воздействия на личность и коллектив

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Теория и практика управления» относится к элективным дисциплинам части формируемой участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы (М1.Э.1.2). Основой базовых знаний для изучения дисциплины «Теория и практика управления» являются знания курсов «Менеджмента» и «Теория организации», «Управление персоналом» изучаемых в рамках общеобразовательной программ бакалавриата.

Дисциплина « Теория и практика управления» является предшествующей для следующих дисциплин, знание которых строится на основании базовых теоретических знаний теории и практики управления: «Продюсирование хореографических проектов»; «Производственная преддипломная практика».

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способности применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4);
- способности осуществлять эффективное управление персоналом организаций хореографического искусства, применять современные методы мотивации, координации, контроля, в т. ч. посредством информационных технологий (ПК-4).

В результате освоения дисциплины студент должен *знать*:

- теоретические аспекты теории и практики управления;

- теоретические и практические аспекты управления персоналом организаций хореографического искусства;
- теоретические и практические аспекты мотивации, координации и контроля;
- теоретические и практические аспекты использования информационных технологий в управлении.

В результате освоения дисциплины студент должен **уметь**:

- применять современные коммуникативные технологии для академического и профессионального взаимодействия;
- осуществлять эффективное управление персоналом организаций хореографического искусства;
- использовать методы мотивации, координации и контроля посредством использования информационных технологий.

В результате освоения дисциплины студент должен **овладеть**:

- навыками использования технологии управления персоналом на разных стадиях жизненного цикла организаций хореографического искусства;
- навыками воздействия на личность и коллектив;
- методами мотивации, координации и контроля посредством использования информационных технологий.

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
<p>УК-4 - способности применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> • теоретические аспекты теории и практики управления; • теоретические и практические аспекты управления персоналом организаций хореографического искусства; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • применять современные коммуникативные технологии для академического и профессионального взаимодействия; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • навыками использования технологии управления персоналом на разных стадиях жизненного цикла организаций хореографического искусства.
<p>ПК-4 - способности осуществлять эффективное управление персоналом организаций хореографического искусства, применять современные методы мотивации, координации, контроля, в т. ч. посредством информационных технологий</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> • теоретические и практические аспекты мотивации, координации и контроля; • теоретические и практические аспекты использования информационных технологий в управлении. <p>Умеет:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • осуществлять эффективное управление персоналом организаций хореографического искусства; • использовать методы мотивации, координации и контроля посредством использования информационных технологий. <p>Владеет</p> <ul style="list-style-type: none"> • навыками воздействия на личность и коллектив; • методами мотивации, координации и контроля посредством использования информационных технологий.
--	---

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач.ед	Семестр
		III
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	72/2	72/2
Контактная работа	72	
<i>В том числе:</i>		
Лекции	18	18
Практические занятия	18	18
Самостоятельная работа (всего)	36	36
<i>В том числе:</i>		
Самостоятельная работа студентов	36	36
Вид промежуточной аттестации - <i>зачёт, экзамен</i>	зачет	

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоятельная работа студента	
		Всего	Лекции	Интерактивные занятия		
1	Методологические основы управления	2	1	1	2	участие в коллоквиуме, доклад
2	Технология, технические средства и структура управления	2	1	1	2	участие в коллоквиуме, доклад
3	Эволюция и достижения мировой управленческой мысли	8	4	4	8	участие в коллоквиуме, доклад
4	Социально-	8	4	4	8	участие в

	психологические аспекты управления					коллоквиуме
5	Искусство воздействия на личность и коллектив	8	4	4	8	участие в коллоквиуме, доклад
6	Методы управления личность и коллективом	8	4	4	8	участие в коллоквиуме, доклад

6. Краткое содержание дисциплины

Тема 1. Методологические основы управления

Понятие управления. Развал системы управления – основная причина политического и экономического кризиса России. Требования к управлению. Управление – наука и искусство. Управление как система. Государственное и региональное управление. Функции управления. Организация и технология маркетинга.

Семинарское занятие (вопросы для обсуждения):

1. Обсуждение различий определений терминов «управление» и «менеджмент».
2. Управление с точки зрения искусства. Наукой и искусство.
3. Порядок выполнения операций в управлении.
4. Воздействия внешних и внутренних переменных на процесс управления.
5. Функции управления.

Тема 2. Технология, технические средства и структура управления

Стратегия и тактика управления. Информационное обеспечение. Технические средства управления, обработка и передача информации. Роль организационных структур в управлении. Выбор типа организационных структур.

Семинарское занятие (вопросы для обсуждения):

1. Роль организационных структур в управлении.
2. Достоинства и недостатки линейной и функциональной структуры управления.
3. Особенности прохождения информации в различных организационных структурах.
4. Факторы, влияющие на обоснование решений о выборе типа структуры управления.

Тема 3. Эволюция и достижения мировой управленческой мысли

Современные теории управления. Теория систем. Теоретические основы управления. Принципы управления.

Семинарское занятие (вопросы для обсуждения):

1. Эволюция управления как науки
2. Этапы развития управления в XX веке.
3. Школа человеческих отношений.
4. Теория X и Y.
5. Метод исследования операция.
6. Метод анализа ситуаций.
7. Понятие принципов управления, их объективность и универсальность.
8. Принцип правовой защищенности управленческого решения.
9. Централизация и децентрализация; принцип оптимизации управления.
10. Норма управляемости, факторы зависимости.

11. Особенности и сфера применения принципа делегирования полномочий.
12. Актуальные принципы управления в условиях организации производства современной России.

Тема 4. Социально-психологические аспекты управления

Влияние внешней среды на формирование управленческих решений и личность. Теория психоанализа, теория научения, теория «Преступной личности». Психологические типы. Особенности труда руководителя. Проблема лидерства. Смена руководителя, братство бюрократии. Искусство управления конфликтами.

Семинарское занятие (вопросы для обсуждения):

1. Сложность и деликатность проблем государственности и национальных отношений.
2. Внешняя среда и ее влияние на деятельность любого коллектива. Примеры.
3. Особенности межличностных отношений и влияние внутренней среды организации на формирование личности.
4. Роль религии в формировании личности и общества.
5. Влияние научно-технического прогресса на развитие цивилизации.
6. Сложность психологических аспектов управления.
7. Роль теории психоанализа в формировании представлений о внутреннем мире человека.
8. Основное содержание теории научения.
9. Учет психологических типов личностей при межличностных отношениях.
10. Ответственность и сложность роли руководителя коллектива.
11. Становление и развитие личности в коллективе.
12. Условия формирования и роль определенных свойств интеллекта и системы духовных ценностей формирования лидера.
13. Сила и слабость антипода оптимального управления — бюрократии.
14. Особенности труда руководителя при конфликтных ситуациях в коллективе.

Тема 5. Искусство воздействия на личность и коллектив

Ораторское искусство. Риторика, современные тенденции развития. Формирование делового общения. Социально-политическая аргументация, культура речи. Власть и ответственность руководителя. Стиль руководства. Этика деловых отношений. Этикет в современном обществе.

Семинарское занятие (вопросы для обсуждения):

1. Роль и значение ораторского искусства в управленческом воздействии.
2. Особенности и формы делового общения.
3. Факторы формирования культуры и эффективности деловой и социально-политической аргументации.
4. Роль культуры речи при формировании имиджа и репутации руководителя.
5. Особенности внутреннего мира мужчины и женщины, необходимость учета особенности при работе в коллективе.
6. Основные приоритеты потребностей человека.
7. Необходимость для эффективного управления связи между властью и ответственностью.
8. Оценка достоинств и недостатков различных стилей руководства коллективом.
9. Роль этики и соблюдения основных норм этикета для современного руководителя.
10. Особенности труда руководителя как воспитателя.

Тема 6. Методы управления личность и коллективом

Методы воздействия на личность: методы самовоспитания, метод Сократа, метод трех раундов, метод Штирлица, метод «лягушка в сметане», метод «S». Основные аспекты культуры делового общения. Современное состояние теории и практики управления.

Семинарское занятие (вопросы для обсуждения):

1. Необходимость применения методов самовоспитания. Методы самовоспитания, применяемые в повседневной жизни.
2. Методы воздействия на личность, обладающие наиболее важным и действенным.
3. Разработка модели ситуации и разработка алгоритма своего поведения с применением метода трех раундов. Метода Штирлица.
4. Необходимость постоянного применения в повседневной жизни основы метода S.
5. Сущность и специфические особенности немецкой системы управления.
6. Основа достижений экономики и системы управления производством США.
7. Сущность и особенности теории Z.
8. Методы японского менеджмента.
9. Методы зарубежных систем управления. Достоинства и недостатки.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- выработка навыков восприятия и анализа основных понятий теоретических аспектов теории и практики управления ;
- применение современных коммуникативных технологий для академического и профессионального взаимодействия и осуществлять эффективное управление персоналом организаций хореографического искусства;
- использовать методы мотивации, координации и контроля посредством использования информационных технологий

Для решения первой задачи студентам предлагаются к изучению публикации по теории и практики управления. Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях.

Применение современных коммуникативных технологий для академического и профессионального взаимодействия и осуществлять эффективное управление персоналом организаций хореографического искусства формируются в результате выполнения и обсуждения вопросов по семинарским занятиям. Результатами работы является выработка рекомендаций по практическому управлению персоналом организаций хореографического искусства.

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание работы, включающей с себя теоретические и практические аспекты, изученные в рамках дисциплины.

7.2. Планы проведения практических занятий

Тема 1. Методологические основы управления

Семинарское занятие (вопросы для обсуждения):

1. Обсуждение различий определений терминов «управление» и «менеджмент».
2. Управление с точки зрения искусства. Наукой и искусство.
3. Порядок выполнения операций в управлении.
4. Воздействия внешних и внутренних переменных на процесс управления.
5. Функции управления.

Тема 2. Технология, технические средства и структура управления

Семинарское занятие (вопросы для обсуждения):

1. Роль организационных структур в управлении.
2. Достоинства и недостатки линейной и функциональной структуры управления.
3. Особенности прохождения информации в различных организационных структурах.
4. Факторы, влияющие на обоснование решений о выборе типа структуры управления.

Тема 3. Эволюция и достижения мировой управленческой мысли

Семинарское занятие (вопросы для обсуждения):

1. Эволюция управления как науки
2. Этапы развития управления в XX веке.
3. Школа человеческих отношений.
4. Теория X и Y.
5. Метод исследования операция.
6. Метод анализа ситуаций.
7. Понятие принципов управления, их объективность и универсальность.
8. Принцип правовой защищенности управленческого решения.
9. Централизация и децентрализация; принцип оптимизации управления.
10. Норма управляемости, факторы зависимости.
11. Особенности и сфера применения принципа делегирования полномочий.
12. Актуальные принципы управления в условиях организации производства современной России.

Тема 4: Социально-психологические аспекты управления (семинарское занятие)

Вопросы для обсуждения:

1. Сложность и деликатность проблем государственности и национальных отношений.
2. Внешняя среда и ее влияние на деятельность любого коллектива. Примеры.
3. Особенности межличностных отношений и влияние внутренней среды организации на формирование личности.
4. Роль религии в формировании личности и общества.
5. Влияние научно-технического прогресса на развитие цивилизации.
6. Сложность психологических аспектов управления.
7. Роль теории психоанализа в формировании представлений о внутреннем мире человека.
8. Основное содержание теории научения.
9. Учет психологических типов личностей при межличностных отношениях.
10. Ответственность и сложность роли руководителя коллектива.
11. Становление и развитие личности в коллективе.
12. Условия формирования и роль определенных свойств интеллекта и системы духовных ценностей формирования лидера.
13. Сила и слабость антипода оптимального управления — бюрократии.
14. Особенности труда руководителя при конфликтных ситуациях в коллективе.

Тема 5: Искусство воздействия на личность и коллектив (семинарское занятие)

Вопросы для обсуждения:

1. Роль и значение ораторского искусства в управленческом воздействии.
2. Особенности и формы делового общения.
3. Факторы формирования культуры и эффективности деловой и социально-политической аргументации.
4. Роль культуры речи при формировании имиджа и репутации руководителя.
5. Особенности внутреннего мира мужчины и женщины, необходимость учета особенности при работе в коллективе.
6. Основные приоритеты потребностей человека.
7. Необходимость для эффективного управления связи между властью и ответственностью.
8. Оценка достоинств и недостатков различных стилей руководства коллективом.
9. Роль этики и соблюдения основных норм этикета для современного руководителя.
10. Особенности труда руководителя как воспитателя.

Тема 6: Методы управления личностью и коллективом (семинарское занятие)

Вопросы для обсуждения:

1. Необходимость применения методов самовоспитания. Методы самовоспитания, применяемые в повседневной жизни.
2. Методы воздействия на личность, обладающие наиболее важным и действенным.
3. Разработка модели ситуации и разработка алгоритма своего поведения с применением метода трех раундов. Метода Штирлица.
4. Необходимость постоянного применения в повседневной жизни основы метода S.
5. Сущность и специфические особенности немецкой системы управления.
6. Основа достижений экономики и системы управления производством США.
7. Сущность и особенности теории Z.
8. Методы японского менеджмента.
9. Методы зарубежных систем управления. Достоинства и недостатки.

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

8.1. Основная литература:

1. Основы современного управления: теория и практика : учебник / под. ред. А.Т. Алиева, В. Н. Боробова. – 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2020. — 526 с.
2. Барышев, А. В. Основы разработки управленческого решения : учебное пособие / А.В. Барышев. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. – 164 с.
3. Безручко, П. Практики регулярного менеджмента: управление исполнением, управление командой / Павел Безручко. — Москва : Альпина Паблицер, 2019. — 368 с.
4. Генкин, Б. М. Мотивация и организация эффективной работы (теория и практика) : монография / Б. М. Генкин. — 2-е изд., испр. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 352 с.
5. Рыжиков, С. Н. Менеджмент: методы управления : учебное пособие / С.Н. Рыжиков. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 202 с.
6. Т. Л. Короткова Исследования в менеджменте. – М.: ИнфраМ, 2016. – 256 с. ISBN: 978-5-16-006286-0.

7. Румянцева З. П. Общее управление организацией. Теория и практика: Учебник / З.П. Румянцева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с., ISBN 978-5-16-010536-9
8. Подлесных В.И., Кузнецов Н.В., Тихомирова О.Г. Новые подходы и методы обеспечения устойчивого развития предпринимательских структур: Теория организации, самоорганизации и управления: Монография - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-16-009994-1
9. Антикризисное управление. Теория и практика / Захаров В.Я., Блинов А.О., Хавин Д.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 287 с.: ISBN 978-5-238-01250-6
10. Шарапова, Т. В. Основы теории управления : учебное пособие для вузов / Т. В. Шарапова. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 210 с.
11. Шароватов, Ю. М. Дистанционный менеджмент: как управлять сотрудниками на удаленке / Ю. М. Шароватов. — Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 243 с.
12. Елиферов, В. Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление : учебник / В.Г. Елиферов, В.В. Репин. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 319 с.
13. Менеджмент: методы принятия управленческих решений : учебное пособие для среднего профессионального образования / П. В. Иванов [и др.] ; под редакцией П. В. Иванова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 276 с.
14. Теория и практика принятия управленческих решений : учебное пособие / авт. сост. Н. А. Ершова, О. Б. Зильберштейн. — Москва : РГУП, 2019. — 140 с.

8.2. Дополнительная литература:

1. Афоничкин, А. И. Теория и практика управления в 2 ч. Часть 2. Финансовая политика предприятия : учебник и практикум для вузов / А. И. Афоничкин, Л. И. Журова, Д. Г. Михаленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 297 с.
2. Брусов, П. Н. Теория и практика управления. Математические основы. Краткосрочная финансовая политика / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова. – 3-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «КноРус», 2021. – 318 с.
3. Герасименко, А. Теория и практика управления – это просто. Базовый курс для руководителей и начинающих специалистов / А. Герасименко. – 5-е изд. – М. : Альпина Паблишер, 2021. – 481 с.
4. Илышева, Н. Н. Учет и Теория и практика управления: концептуальные основы : учеб. пособие / Н. Н. Илышева, С. И. Крылов, Е. Р. Синянская ; [науч. ред. Т. В. Зырянова] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018. – 164 с.
5. Ковалев, В. В. Теория и практика управления в вопросах и ответах / В. В. Ковалев, В. В. Ковалев. – 2-е издание. – Москва : Издательство Проспект, 2018. – 336 с.
6. Котелкин, С. В. Международный Теория и практика управления : учебное пособие / С. В. Котёлкин. – Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2020. – 608 с.
7. Левчаев, П. А. Теория и практика управления : учебное пособие / П.А. Левчаев. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 247 с.
8. Лимитовский, М. А. Корпоративный Теория и практика управления : учебно-практическое пособие / М. А. Лимитовский, В. П. Паламарчук, Е. Н. Лобанова ; ответственный редактор Е. Н. Лобанова. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 990 с.

9. . Морозко, Н. И. Теория и практика управления в малом бизнесе : учебник / Н.И. Морозко, В.Ю. Диденко. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 347 с.
10. Общий и Теория и практика управления / Ф. М. Узденова, А. Н. Столярова, О. Б. Скрипник [и др.]. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «КноРус», 2020. – 355 с.
11. Рожков, И. М. Теория и практика управления : практикум / И. М. Рожков, О. О. Скрябин, А. В. Ковтун. — Москва : Изд. Дом НИТУ «МИСиС», 2019. — 78 с.
12. Румянцева, Е. Е. Теория и практика управления : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Румянцева. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 360 с.
13. Самылин, А. И. Теория и практика управления : учебник / А. И. Самылин. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 413 с.
14. Сеницкая, Н. Я. Теория и практика управления : учебник и практикум для вузов / Н. Я. Сеницкая. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 196 с.
15. Тесля, П. Н. Теория и практика управления : учебник / П. Н. Тесля. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 218 с.
16. Толкачева, Н. А. Теория и практика управления / Н. А. Толкачева. – Москва-Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 147 с.
17. Трубицына, Н. С. Теория и практика управления : учебное пособие / Н. С. Трубицына. – Елец : Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2020. – 74 с.
18. Филатова, Т.В. Теория и практика управления : учеб. пособие. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 236 с.
19. Теория и практика управления / А. И. Барабанов, А. С. Бородина, А. Н. Гаврилова [и др.]. – 7-е издание, переработанное. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «КноРус», 2020. – 498 с.
20. Теория и практика управления : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент» / М. И. Ермилова, Н. В. Грызунова, М. Е. Косов, Ю. С. Церцейл. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Юнити-Дана», 2018. – 200 с.
21. Теория и практика управления: проблемы и решения в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / А. З. Бобылева [и др.] ; ответственный редактор А. З. Бобылева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 547 с.
22. Теория и практика управления: проблемы и решения в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / А. З. Бобылева [и др.] ; под редакцией А. З. Бобылевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 328 с.
23. Чараева, М. В. Теория и практика управления : учеб. пособие / М.В. Чараева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 240 с.
24. Этрилл, П. Теория и практика управления и управленческий учет для руководителей и бизнесменов / П. Этрилл, Э. Маклейни. – 6-е изд. – М. : Альпина Паблишер, 2020. – 648 с.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Активное использование современных информационных и коммуникационных технологий позволяет значительно обогатить процесс изучения основных этапов формирования и исторического развития России, особенностей этого развития, его специфик. Кроме того, информационные и коммуникационные технологии способствуют повышению эффективности в формировании общих и профессиональных компетенций, ценностных ориентаций, исследовательских умений и навыков студентов.

В своей работе преподаватель и студенты используют следующие компьютерные программы и технологии:

- *Internet Explorer* для выхода в Интернет с целью поиска информации, скачивания программ, тестирования on-line, участия в дистанционных викторинах по предмету, проведения виртуальных экскурсий и т.п.;
- *Google Chrome* для выхода в Интернет с целью поиска информации, скачивания программ, тестирования on-line, участия в дистанционных викторинах по предмету, проведения виртуальных экскурсий и т.п. ;
- *Mozilla Firefox* для выхода в Интернет с целью поиска информации, скачивания программ, тестирования on-line, участия в дистанционных викторинах по предмету, проведения виртуальных экскурсий и т.п.;
- *Opera* для выхода в WWW с целью поиска информации, скачивания программ, тестирования on-line, участия в дистанционных викторинах по предмету, проведения виртуальных экскурсий и т.п.;
- *Zoom* для визуального общения и проведения конференций;
- *E- Publish* для создания персонального сайта или блога;
- *PowerPoint* для создания своих презентаций;
- *Word* для подготовки сообщений на практических занятиях и семинарах,
- *Picture Manager* для организации и просмотра изображений, для выполнения базовых операций редактирования изображений, сжатия файлов и преобразования их форматов;
- *Excel* для составления проверочных тестов, графиков и диаграмм;

Кроме перечисленных, используются и иные обучающие, информационно-поисковые, демонстрационные средства информационных и коммуникационных технологий.

Перечень ресурсов сети *Internet*, необходимых для изучения дисциплины

- Галерея экономистов - <http://gallery.economicus.ru>
- Гумер (гуманитарная библиотека) - <http://www.gumer.info>
- Макроэкономика (электронные книги) - <http://www.allmath.ru/macro.htm>
- Микроэкономика, электронные книги - <http://allmath.ru/micro.htm>
- Национальная экономическая энциклопедия - <http://vocable.ru>
- Образовательный портал «Экономика, управление, право» - <http://eup.ru>
- Экономические журналы - http://elibrary.ru/rubric_titles.asp?rcode=060000
- Тем, кто изучает экономическую теорию - <http://modern-econ.ru/o-proekte.html>
- Тем, кто интересуется экономикой - <http://www.economicportal.ru/index.html>
- ФОП «Экономика, социология, менеджмент» - <http://ecsocman.hse.ru>

- Экономическая школа - <http://economicus.ru/library.html>
- Экономическая школа, учебники, серия словарей, музей - <http://economicus.ru>
- Экономические науки. Основы экономических знаний - <http://natecon.com/>

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet* - ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра балетмейстерского образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Учебная практика (ознакомительная)»

наименование дисциплины

50.04.04 Теория и история искусств

код и направление подготовки

Арт-проектирование и продюсирование

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург

2021

Рабочая программа дисциплины «Учебная практика (ознакомительная)» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 50.04.04 Теория и история искусства. Квалификация выпускника – магистр.

Составитель рабочей программы – Дробышева Елена Эдуардовна, доктор философских наук, профессор кафедры балетмейстерского образования Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Учебная практика (ознакомительная)» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетмейстерского образования «30» июня 2021 года (протокол № 13)

Зав. кафедрой: _____ /Ю. Н. Петухов/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

- формирование у студента широкого кругозора относительно сферы применения получаемых знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

- воспитание устойчивого интереса к профессиональной деятельности в сфере культуры;
- развитие представлений о рынке услуг, предоставляемых учреждениями культуры;
- приобретение студентом опыта аналитики сферы художественных практик.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Учебная практика (ознакомительная)» является обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы магистратуры и относится к Блоку 2. Практики (М2.1).

Учебная ознакомительная практика базируется на знаниях следующих дисциплин: «Современные проблемы науки и искусства» (М.1.Б.1), «Современный художественный рынок» (М.1.Б.8), «Креативные технологии в художественной жизни» (М.1.Б.11).

Организация учебной практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.

Вид практики – учебная, тип – ознакомительная, форма проведения – стационарная (на кафедрах и в других структурных подразделениях Академии) или выездная (в учреждениях культуры Санкт-Петербурга).

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	Знает алгоритмы формирования самооценки; Умеет определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности; Владеет навыками совершенствования собственной деятельности на основе самооценки
ОПК-2. Способен самостоятельно обучаться новым методам	Знает основные методы исследований;

исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения	Умеет самостоятельно обучаться новым методам исследований; Владеет навыками использования в практической деятельности новых знаний и умений
--	--

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач.ед	Семестр
		3
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	72/2	
Контактная работа	72	54
<i>В том числе:</i>		
Лекции		
Практические занятия	36	36
Самостоятельная работа (всего)		
<i>В том числе:</i>		
Самостоятельная работа студентов	18	18
Вид промежуточной аттестации – <i>зачет с оценкой</i>	18	18

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий

№ п/ п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоя тельная работа студента	
		Всего	Лек ции	Интеракт ивные занятия		
1	Знакомство с учебно-методической документацией на кафедре	3		2	1	контрольный опрос
2	Составление и согласование плана практики	3		2	1	утверждение плана
3	Поиск научно-исследовательской литературы по заданной тематике	8		4	4	контрольный опрос
3	Изучение рынка культурных услуг в заданной сфере художественной деятельности	8		4	4	выполнение задания
4	Аналитика деятельности учреждений культуры по	8		4	4	выполнение задания

	обозначенным направлениям деятельности					
5	Сравнение российского и зарубежного опыта определённого вида деятельности в сфере искусства	4		2	2	выполнение задания
6	Аналитика художественного рынка Санкт-Петербурга в дискурсе избранной проблематики исследования	4		2	2	выполнение задания
7	Оформление теоретических и эмпирических материалов в виде итогового отчета по практике	6		2	4	защита итогового отчета по практике

6. Краткое содержание дисциплины

Учебная (ознакомительная) практика представляет собой вид учебных занятий, ориентированных на приобретение навыков решения задач учебно-воспитательной, организационно-управленческой и проектной деятельности в сфере арт-проектирования. Содержание практики увязывается с профильной направленностью ОПОП магистратуры, с видами будущей профессиональной деятельности, с тематикой магистерской диссертации. Учебная практика носит рассредоточенный характер и проводится в соответствии с графиком учебного процесса в структурных подразделениях Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой. По результатам выполнения заданий студенты представляют отчет.

Основу содержания практики составляет серия примерных вариативных заданий, которые определяются конкретными запросами кафедры. Индивидуальное задание студента при прохождении педагогической практики определяется руководителем практики. Примерные тематика заданий представлена в разделе 5.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по прохождению практики для студентов

В начале практики проводятся следующие мероприятия:

1) установочная конференция, где раскрываются цели, задачи, содержание, организация практики, требования к документации, критерии оценок за практику и т.д.;

2) консультации студентов по отдельным вопросам организации процесса ознакомительной практики.

Помощь студенту в организации исследовательской деятельности оказывает руководитель практики. При прохождении практики студент получает от руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам организационного и содержательного характера, а также отчитывается о выполняемой работе в соответствии с установленными сроками.

В период прохождения учебной практики студенты подчиняются правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным в Академии.

По результатам ознакомительной практики студент представляет аналитический отчет, содержание которого зависит от его индивидуального задания.

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

8.1. Основная литература:

19. *Анашвили В.В.* Экономика культуры: культурные индустрии и эффективное развитие территорий. Учебное пособие. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2021.
20. *Аузан А. А.* Социокультурная экономика: как культура влияет на экономику, а экономика — на культуру: курс лекций / А. А. Аузан, Е. Н. Никишина. — М.: Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2021. — 200 с.
21. *Зеленцова Е., Гладких Н.,* Творческие индустрии: теории и практики. Второе издание. М., 2021.
22. *Зеленцова Е., Мельвиль Е.* Культурная политика и экономика культуры. Тезисы для сборки региональных стратегий. М.: Арт-транзит, 2011.
23. Креативные индустрии: Учеб. пособие / Е.В. Зеленцова, Е.Х. Мельвиль, М.В. Румянцева. Красноярск: Сиб. ФУ, 2011. – 252 с.
24. *Суворов Н.Н.* Галерейное дело. Обращение произведений искусства: Учебное пособие. СПб.: Лань, 2015.
25. *Труевцев М.А., Шлык Т.М.* Учебная практика: учеб. пособие. Ч. I. СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2008. 102 с.
26. *Тульчинский Г. Л., Шекова Е. Л.* Маркетинг в сфере культуры: Учебное пособие. - 5-е изд., стер., 2021.
27. *Тульчинский Г.Л.* и др. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: Учебное пособие. 6-е изд., стер., 2021
28. *Шекова Е.Л.* Управление учреждениями культуры в современных условиях СПб.: Планета музыки, 2014 г. – 416 с.

8.2. Дополнительная литература:

1. *Апфельбаум С.М.* Связи с общественностью в театральном деле. Автореферат ... к. искусствоведения. 17.00.01 – Театральное искусство. М., 2005
- Бокова А. В.* Культурные, креативные, творческие индустрии как явление современной культуры: опыт концептуализации. Автореф. ... к. филос. н. 24.00.01 – Теория и история культуры. Томск, 2016.
2. *Дёмкина Д.В.* Кураторство и художественный проект в системе современного искусства: историко-теоретический анализ. Автореф. ... к. искусств. Барнаул, 2012.
- Зеленцова Е.В.* Становление и развитие креативных индустрий в современной культуре: анализ зарубежного опыта. Автореф. К. культурологии. 24 00 01 – Теория и история культуры. М., 2008.
3. *Кадырова С.В., Немцева Е.А., Тульчинский Г.Л.* Self-management в сфере культуры и искусства. СПб.: Планета музыки, 2013 г. – 224 с.
4. *Костриц Ф.А.* Репрезентация современного искусства в музее Теоретические и практические аспекты. Автореф. ... к. искусствоведения. СПб., 2009.

5. *Котлер Ф., Шефф Дж.* Все билеты проданы. Стратегии маркетинга исполнительских искусств. М.: Классика-XXI, 2004.
6. *Левкоева Н.Г.* Исторические аспекты развития международного конкурсного движения в искусстве хореографии. Автореф. ... к. искусствоведения. М., 2012.
7. *Луков В.А.* Социальное проектирование: Учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Моск. гуманит.-социальн. академии: Флинта, 2003.
8. *Меньшиков А.М.* Фестиваль как социокультурный феномен современного театрального процесса: Автореферат ... к. искусствоведения. 17.00.01 – Театральное искусство. М., 2004.
9. *Прилашкевич Е.Е.* Кураторство в современной художественной практике. Автореферат к. искусствоведения. 17.00.09 - Теория и история искусства. СПб., 2009.
10. *Смелянский Д.Я.* Продюсер в театральном процессе России, организационно-творческий аспект. Автореф. ... к. искусствоведения. 17.00.01 – Театральное искусство. М., 2000.
11. Странствующая столица: роль культуры в развитии территории. М.: Институт культурной политики, 2007. – 196 с. (Серия «Культурные стратегии»).
12. *Резникова Е. И.* Фестиваль искусств как синтетическое художественное пространство. Автореф. ... к. искусств. 2006.
13. Фестивальный менеджмент. Российский и зарубежный опыт. М.: Арт-менеджер, 2007.
14. *Шумович А.* Великолепные мероприятия Технологии и практика event management. М.: Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2007.
15. *Щербакова И.* Как стать успешным промоутером. М., 2011.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Информационные ресурсы:

Электронные библиотеки:

Библиотека Гумер – гуманитарные науки. URL: <http://www.gumer.info/>

Куб-библиотека. URL: <http://www.koob.ru/>

Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU». URL: <http://www.eLibrary.ru/>

Педагогическая библиотека. URL: <http://www.pedlib.ru>

Руконт — национальный цифровой ресурс. URL: <http://rucont.ru/>

Университетская библиотека онлайн. [Официальный сайт]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=1366

Sci-lib.com — библиотека научных книг и журналов. URL: <http://sci-lib.com/>

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet* - ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра общей педагогики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Производственная практика (педагогическая)»

наименование дисциплины

50.04.04 Теория и история искусств

код и направление подготовки

арт-проектирование и продюсирование

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа «Производственная практика (педагогическая)» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 50.04.04 Теория и история искусств. Квалификация выпускника – магистр.

Составитель рабочей программы – Ирхен Ирина Игоревна, доктор культурологии, профессор кафедры общей педагогики Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой

Рабочая программа «Производственная практика (педагогическая)» рассмотрена и принята на заседании кафедры общей педагогики «28» августа 2021 года (протокол № 13)

Зав. кафедрой: _____ /С.А. Русинова/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

- формирование у студента положительного отношения к педагогической профессии, приобретение опыта практической педагогической деятельности, развитие профессионально важных качеств личности.

Задачи освоения дисциплины:

- воспитание устойчивого интереса к профессиональной деятельности педагога;
- развитие представлений о работе современного образовательного учреждения;
- приобретение студентом опыта планирования и проведения занятий.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Производственная практика (педагогическая)» является обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы магистратуры и относится к Блоку 2. Практики (М2.2).

Производственная практика (педагогическая) базируется на знаниях профильных дисциплин: «Современные проблемы науки и искусства» (1-3 семестры), «Ивент-менеджмент» (3 семестры), «Экономика культуры» (1 семестр). Организация учебной практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.

Вид практики – производственная, тип – педагогическая, форма проведения – стационарная (на кафедре общей педагогики и в других структурных подразделениях Академии).

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
ОПК-4. Способен преподавать профессиональные дисциплины (модули) в образовательных организациях, в том числе высшего образования	Знает: – методические основы планирования образовательного процесса, в т.ч. в высшей школе; – основные требования к содержанию учебно-методического обеспечения образовательного процесса; Умеет: – анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам и отбирать необходимые учебно-методические материалы для проведения занятий; – отбирать на основе анализа результативные для решения задач педагогические технологии; – разрабатывать новые методические материалы (тесты, глоссарий и др.) по

	<p>дисциплинам в области искусства;</p> <ul style="list-style-type: none"> – изучать и осваивать передовой педагогический опыт по профессиональным дисциплинам; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проективными навыками, обеспечивающими планирование учебной работы, разработку конспектов уроков, тестового контроля оценивания в рамках профессиональных дисциплин;
<p>ПК-1. Способен организовать деятельность учащихся, направленную на освоение дополнительной общеобразовательной программы</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> – особенности осуществления процессов обучения, воспитания и развития в образовательных учреждениях общего и дополнительного образования <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – организовывать образовательный и воспитательный процессы с учетом возрастных и психофизических особенностей обучающихся; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – совокупностью методов обучения, воспитания и развития с учетом возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей учащихся в рамках освоения ими дополнительной общеобразовательной программы
<p>ПК-2. Способен организовать учебную деятельность обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, ориентированных на соответствующий уровень квалификации</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> – цели, содержание, структуру профессионального образования в сфере культуры и искусства; – передовые отечественные и зарубежные методики преподавания профильных предметов, курсов, дисциплин; – психофизические особенности обучаемых разных возрастных групп; – способы взаимодействия педагога с разными субъектами образовательного процесса; – организационные формы образовательного процесса, методы, приемы и средства управления им; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить с обучающимися учебные занятия по освоению предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, ориентированных на соответствующий уровень квалификации – использовать современные методы и средства обучения;

	<p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методикой преподавания профильных дисциплин; – организаторскими навыками, направленными на осуществление собственной педагогической деятельности и на руководство активной деятельностью обучающихся.
--	--

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач.ед	Семестры	
		V	VI
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	324/9		
Контактная работа	36		36
<i>В том числе:</i>			
Лекции			
Практические занятия	36		36
Самостоятельная работа (всего)	288		288
<i>В том числе:</i>			
Самостоятельная работа студентов	270		270
Вид промежуточной аттестации – <i>зачет с оценкой</i>	18		18

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоятельная работа студента	
		Всего	Лекции	Интерактивные занятия		
1	Ознакомление с организационно-управленческой структурой Академии и наблюдение образовательного процесса	14		2	12	контрольный опрос
2	Посещение занятий педагогов	40		4	36	контрольный опрос
3	Знакомство с учебно-методической документацией на кафедре	34		4	30	контрольный опрос
3	Мониторинг информационных источников для составления обзорно-аналитического материала по теме	44		4	40	выполнение задания
4	Разработка плана-конспекта занятия	38		8	34	выполнение задания
5	Составление глоссария по заданной дисциплине кафедры	38		4	34	выполнение задания
6	Разработка тестовых	38		4	34	выполнение задания

	заданий по теме					
7	Подготовка иллюстративного материала к занятию (слайдовая презентация)	24		2	24	выполнение задания
8	Проведение занятия (фрагмента) с обучающимися Академии	22		2	20	выполнение задания
9	Оформление теоретических и эмпирических материалов в виде итогового отчета по практике	8		2	6	защита итогового отчета по практике

6. Краткое содержание дисциплины

Учебная (педагогическая) практика представляет собой вид учебных занятий, ориентированных на приобретение навыков решения задач учебно-воспитательной, организационно-управленческой и проектной деятельности. Содержание практики увязывается с профильной направленностью ОПОП магистратуры, с видами будущей профессиональной деятельности, с тематикой магистерской диссертации. Производственная практика носит рассредоточенный характер и проводится в соответствии с графиком учебного процесса в структурных подразделениях Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой. По результатам выполнения заданий студенты представляют отчет.

Основу содержания практики составляет серия примерных вариативных заданий, которые определяются конкретными запросами кафедры. Индивидуальное задание студента при прохождении педагогической практики определяется руководителем практики. Примерные тематика заданий представлена в разделе 5.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по прохождению практики для студентов

В начале практики проводятся следующие мероприятия: 1) установочная конференция, где раскрываются цели, задачи, содержание, организация практики, требования к документации, критерии оценок за практику и т.д.; 2) консультации студентов по отдельным вопросам организации педагогического процесса. Помощь студенту в организации педагогической деятельности оказывает руководитель практики. При прохождении педагогической практики студент получает от руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам организационного и содержательного характера, а также отчитывается о выполняемой работе в соответствии с установленными сроками.

В период прохождения педагогической практики студенты подчиняются правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным в Академии.

По результатам научно-педагогической практики студент представляет отчет, содержание которого зависит от его индивидуального задания (развернутый план лекционных или практических занятий; учебно-методические материалы).

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

8.1. Основная литература:

16. Ведерникова Л. В. Практико-ориентированная подготовка педагога: учебное пособие для вузов / Л. В. Ведерникова, О. А. Поворознюк, С. А. Еланцева. М.: Юрайт, 2021. 341 с. (Высшее образование).
17. Засобина, Г.А. Психолого-педагогические основы образовательного процесса в высшей школе: учебное пособие / Г.А. Засобина, Т.А. Воронова, И.И. Корягина. - М.: Директ-Медиа, 2015. 231 с. [Электронный ресурс]. URL:<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272317> (ЭБС "Университетская библиотека онлайн").

8.2. Дополнительная литература:

1. Аляев В.А. **Производственная практика:** учеб.-метод. пособие. Казань: Изд-во КНИТУ, 2013. 87 с.
2. Резник С.Д., Вдовина О.А. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности: учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2009. 388 с.
3. Розов Н.Х., Попков В.А., Коржуев А.В. **Практическая педагогика высшей школы:** учеб. пособие. М.: Изд-во Московского ун-та, 2008. 157 с.
4. Труевцев М.А., Шлык Т.М. Производственная практика: учеб. пособие. Ч. I. СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2008. 102 с.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Информационные ресурсы:

Электронные библиотеки:

- Библиотека Гумер – гуманитарные науки. URL: <http://www.gumer.info/>
Куб-библиотека. URL: <http://www.koob.ru/>
Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU». URL: <http://www.eLibrary.ru/>
Педагогическая библиотека. URL: <http://www.pedlib.ru>
Руконт — национальный цифровой ресурс. URL: <http://rucont.ru/>
Университетская библиотека онлайн. [Официальный сайт]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=1366
Sci-lib.com — библиотека научных книг и журналов. URL: <http://sci-lib.com/>

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet* - ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра балетмейстерского образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Производственная практика (преддипломная)»
наименование дисциплины

50.04.04 Теория и история искусства
код и направление подготовки

Арт-проектирование и продюсирование
профиль подготовки

магистр
квалификация выпускника

Форма обучения: очная

**Санкт-Петербург
2021**

Рабочая программа дисциплины «Производственная практика (преддипломная)» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 50.04.04 Теория и история искусств. Квалификация выпускника – магистр.

Составитель рабочей программы – Дробышева Елена Эдуардовна, доктор философских наук, профессор кафедры балетмейстерского образования Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Производственная практика (преддипломная)» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетмейстерского образования «30» июня 2021 года (протокол № 13)

Зав. кафедрой: _____ /Ю. Н. Петухов/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

- формирование у студента осознанного отношения к избранной профессии, приобретение опыта практической проектной деятельности в сфере искусства, развитие профессионально важных качеств личности.

Задачи освоения дисциплины:

- воспитание устойчивого интереса к профессиональной деятельности организатора художественной деятельности;
- развитие представлений о работе современного учреждения культуры;
- приобретение студентом опыта проектирования и проведения событий в сфере художественной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Производственная практика (преддипломная)» является обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы магистратуры и относится к Блоку 2. Практики (М2.1).

Производственная практика (преддипломная) базируется на знаниях следующих дисциплин: «Современные проблемы науки и искусства» (М.1.Б.1), «Современный художественный рынок» (М.1.Б.8), «Креативные технологии в художественной жизни» (М.1.Б.11).

Организация преддипломной практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.

Вид практики – производственная, тип – преддипломная, форма проведения – стационарная (на кафедрах и в других структурных подразделениях Академии) или в учреждениях культуры или образования в сфере искусства.

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Знает: алгоритм применения системного подхода; Умеет: вырабатывать стратегию действий; Владеет: проективными навыками, обеспечивающими критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода;
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты	Знает: алгоритм определения самооценки;

собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	Умеет: реализовывать приоритеты собственной деятельности; Владеет: совокупностью методов совершенствования собственной деятельности на основе самооценки
ОПК-5. Способен руководить коллективом в выбранной сфере профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, готов брать на себя всю полноту профессиональной ответственности	Знает: принципы толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; Умеет: руководить коллективом в выбранной сфере профессиональной деятельности; Владеет: брать на себя всю полноту профессиональной ответственности в своей сфере деятельности.

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач.ед	Семестр	
		4	
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	144/4		
Контактная работа	36	36	
<i>В том числе:</i>			
Лекции			
Практические занятия	36	36	
Самостоятельная работа (всего)	108	108	
<i>В том числе:</i>			
Контроль	18	18	
Самостоятельная работа студентов	90	90	
Вид промежуточной аттестации – <i>зачет с оценкой</i>	18	18	

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий

№ п/ п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоя тельная работа студента	
		Всего	Лекции	Интеракт ивные занятия		
1	Знакомство с учебно-методической документацией на	7		2	5	контрольный опрос

	кафедре					
2	Составление и согласование плана практики	7		2	5	утверждение плана
3	Ознакомление с организационно-управленческой структурой учреждения	7		2	5	контрольный опрос
4	Мониторинг социально-культурной и бизнес-среды	12		2	10	выполнение задания
5	Мониторинг социальных сетей учреждения	12		2	10	выполнение задания
6	Мониторинг сайтов и социальных сетей конкурирующих учреждений	7		2	5	выполнение задания
7	Анализ осуществлённых проектов и готовых технологических кейсов в заданной сфере	12		2	10	выполнение задания
8	Разработка предложений по усовершенствованию проектной деятельности в анализируемом культурном секторе	12		2	10	выполнение задания
9	Оформление теоретических и эмпирических материалов в виде итогового отчета по практике	27		2	25	защита итогового отчета по практике

6. Краткое содержание дисциплины

Производственная (преддипломная) практика представляет собой вид учебных занятий, ориентированных на приобретение навыков решения задач научно-исследовательской, организационно-управленческой и проектной деятельности. Содержание практики увязывается с профильной направленностью ОПОП магистратуры, с видами будущей профессиональной деятельности, с тематикой магистерской диссертации. Производственная (преддипломная) практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса в учреждениях культуры и искусства или в структурных подразделениях Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой. По результатам выполнения заданий студенты представляют отчет.

Основу содержания практики составляет серия примерных вариативных заданий, которые определяются конкретными запросами кафедры. Индивидуальное задание студента при прохождении педагогической практики определяется руководителем практики. Примерные тематика заданий представлена в разделе 5.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по прохождению практики для студентов

В начале практики проводятся следующие мероприятия:

1) установочная конференция, где раскрываются цели, задачи, содержание, организация практики, требования к документации, критерии оценок за практику и т.д.;

2) консультации студентов по отдельным вопросам организации процесса прохождения практики.

Помощь студенту в организации аналитико-практической деятельности оказывает руководитель практики. При прохождении практики студент получает от руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам организационного и содержательного характера, а также отчитывается о выполняемой работе в соответствии с установленными сроками.

В период прохождения производственной практики студенты подчиняются правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным в Академии или в учреждениях культуры, на базе которых проводится практика.

По результатам производственной (преддипломной) практики студент представляет отчет, содержание которого зависит от его индивидуального задания в дискурсе темы магистерской диссертации.

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

8.1. Основная литература:

1. *Анашвили В.В.* Экономика культуры: культурные индустрии и эффективное развитие территорий. Учебное пособие. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2021.

2. *Аузан А. А.* Социокультурная экономика: как культура влияет на экономику, а экономика — на культуру: курс лекций / А. А. Аузан, Е. Н. Никишина. — М.: Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2021. — 200 с.

3. *Зеленцова Е., Гладких Н.*, Творческие индустрии: теории и практики. Второе издание. М., 2021.

4. *Зеленцова Е., Мельвиль Е.* Культурная политика и экономика культуры. Тезисы для сборки региональных стратегий. М.: Арт-транзит, 2011.

5. Креативные индустрии: Учеб. пособие / Е.В. Зеленцова, Е.Х. Мельвиль, М.В. Румянцева. Красноярск: Сиб. ФУ, 2011. – 252 с.

6. *Сибрук Дж. Nobrow.* Культура маркетинга. Маркетинг культуры. М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2015. – 240 с.

7. *Суворов Н.Н.* Галерейное дело. Обращение произведений искусства: Учебное пособие. СПб.: Лань, 2015.

8. *Тульчинский Г. Л., Шекова Е. Л.* Маркетинг в сфере культуры: Учебное пособие. - 5-е изд., стер., 2021.

9. *Тульчинский Г.Л.* и др. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: Учебное пособие. 6-е изд., стер., 2021.

10. *Шекова Е.Л.* Управление учреждениями культуры в современных условиях СПб.: Планета музыки, 2014 г. – 416 с.

8.2. Дополнительная литература:

11. *Апфельбаум С.М.* Связи с общественностью в театральном деле. Автореферат ... к. искусствоведения. 17.00.01 – Театральное искусство. М., 2005
Бокова А. В. Культурные, креативные, творческие индустрии как явление современной культуры: опыт концептуализации. Автореф. ... к. филос. н. 24.00.01 – Теория и история культуры. Томск, 2016.

12. *Дёмкина Д.В.* Кураторство и художественный проект в системе современного искусства: историко-теоретический анализ. Автореф. ... к. искусств. Барнаул, 2012.

13. *Зеленцова Е.В.* Становление и развитие креативных индустрий в современной культуре: анализ зарубежного опыта. Автореф. К. культурологии. 24 00 01 – Теория и история культуры. М., 2008.

14. *Кадырова С.В., Немцева Е.А., Тульчинский Г.Л.* Self-management в сфере культуры и искусства. СПб.: Планета музыки, 2013 г. – 224 с.

15. *Костриц Ф.А.* Репрезентация современного искусства в музее Теоретические и практические аспекты. Автореф. ... к. искусствоведения. СПб., 2009.

16. *Котлер Ф., Шефф Дж.* Все билеты проданы. Стратегии маркетинга исполнительских искусств. М.: Классика-XXI, 2004.

17. *Левкоева Н.Г.* Исторические аспекты развития международного конкурсного движения в искусстве хореографии. Автореф.... к. искусствоведения. М., 2012.

18. *Луков В.А.* Социальное проектирование: Учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Моск. гуманит.-социальн. академии: Флинта, 2003.

19. *Меньшиков А.М.* Фестиваль как социокультурный феномен современного театрального процесса: Автореферат ... к. искусствоведения. 17.00.01 – Театральное искусство. М., 2004.

20. *Прилашкевич Е.Е.* Кураторство в современной художественной практике. Автореферат к. искусствоведения. 17.00.09 - Теория и история искусства. СПб., 2009.

21. *Смелянский Д.Я.* Продюсер в театральном процессе России, организационно-творческий аспект. Автореф. ... к. искусствоведения. 17.00.01 – Театральное искусство. М., 2000.

22. *Странствующая столица: роль культуры в развитии территории.* М.: Институт культурной политики, 2007. – 196 с. (Серия «Культурные стратегии»).

23. *Резникова Е. И.* Фестиваль искусств как синтетическое художественное пространство. Автореф. ... к. искусств. 2006.

24. *Фестивальный менеджмент. Российский и зарубежный опыт.* М.: Арт-менеджер, 2007.

25. *Шумович А.* Великолепные мероприятия Технологии и практика event management. М.: Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2007.

26. *Щербакова И.* Как стать успешным промоутером. М.,

2011.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Информационные ресурсы:

Электронные библиотеки:

Библиотека Гумер – гуманитарные науки. URL: <http://www.gumer.info/>

Куб-библиотека. URL: <http://www.koob.ru/>

Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU». URL: <http://www.eLibrary.ru/>

Педагогическая библиотека. URL: <http://www.pedlib.ru>

Руконт — национальный цифровой ресурс. URL: <http://rucont.ru/>

Университетская библиотека онлайн. [Официальный сайт]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=1366

Sci-lib.com — библиотека научных книг и журналов. URL: <http://sci-lib.com/>

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet* - ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра балетмейстерского образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Научно-исследовательская работа»

наименование дисциплины

50.04.04 Теория и история искусств

код и направление подготовки

Арт-проектирование и продюсирование

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург

2021

Рабочая программа дисциплины «Научно-исследовательская работа» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 50.04.04 Теория и история искусств. Квалификация выпускника – магистр.

Составитель рабочей программы – Дробышева Елена Эдуардовна, доктор философских наук, профессор кафедры балетмейстерского образования Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Производственная практика (преддипломная)» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетмейстерского образования «30» июня 2021 года (протокол № 13)

Зав. кафедрой: _____ /Ю. Н. Петухов/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основной **целью** научно-исследовательской работы магистранта является развитие способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской деятельности, связанной с решением сложных профессиональных задач в области теории и истории искусства с использованием современных научно-исследовательских методов и информационных технологий

Задачи дисциплины:

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных задачах и способах их решения, позволяющих выявлять и анализировать актуальные проблемы проводить исследования в области теории и истории искусства;
- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, её обработки и интерпретации, владение современными методами исследований для проведения теоретических и прикладных научных исследований в области истории искусства в контексте гуманитарных наук;
- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала;
- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» относится к циклу практик основной профессиональной образовательной программы (М 2.4). Имеет межпредметные связи с дисциплинами «Современные проблемы науки и искусства», «История и теория балетного театра», «Зарубежный балет XX-XXI веков», «Методология научного исследования искусства», «Синтез искусств», «История изобразительного искусства», «История драматического театра», «История литературы», «История музыки», «Иностранный язык», «Учебная практика, научно-исследовательская».

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы магистратуры (компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины)

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
ОПК-2. Способен формулировать исследовательские задачи и управлять проводимыми исследованиями в выбранной области профессиональной деятельности	Знает принципы постановки исследовательских задач в выбранной области профессиональной деятельности. Умеет управлять проводимыми исследованиями в выбранной области профессиональной деятельности Владеет навыками самоанализа в области формулирования исследовательских задач и управления проводимыми

	исследованиями в выбранной области профессиональной деятельности
ПК-3. Способен к проведению самостоятельных научно-исследовательских работ и к решению научных вопросов во всех областях гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с профилем подготовки	Знает принципы проведения самостоятельных научно-исследовательских работ. Умеет решать научные вопросы во всех областях гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с профилем подготовки Владеет навыками постановки целей и задач, научных проблем в соответствии с профилем подготовки.
ПК-4 Способен к анализу и обобщению, представлению результатов научно-исследовательских работ с использованием современных достижений информационных технологий	Знает основы анализа и обобщения информации. Умеет представлять результаты исследовательских работ. Владеет навыками представления результатов научно-исследовательских работ с использованием современных достижений информационных технологий.

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач.ед	Семестры			
		I	II	III	IV
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	828/23				
Контактная работа					
<i>В том числе:</i>					
Лекции					
Практические занятия	144	36	36	36	36
Самостоятельная работа (всего)					
<i>В том числе:</i>					
Самостоятельная работа студентов	594	149	148	149	148
Вид промежуточной аттестации – <i>зачет с оценкой, экзамен</i>	90	22	23	22	23

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

№	Разделы	Распределение учебных часов по	
---	---------	--------------------------------	--

п/п	и темы	виду работы				Самостоятельная работа студентов	Формы текущего контроля
		Контактная работа			Практические занятия		
		Всего	Лекции				
1 семестр. Планирование НИР							
1.	Ознакомление с тематикой НИР в области искусствоведения и визуальных исследований			12		50	Обсуждение
2.	Выбор темы исследования, составление плана диссертации			12		50	Обсуждение
3.	Работа по составлению библиографии по теме магистерской диссертации			12		49	Тест
2 семестр. Апробация НИР							
4.	Подготовка заявки на участие в конференции			9		37	Обсуждение
5.	Обсуждение тезисов			10		37	Обсуждение
6.	Выступление на конференции с докладом			9		37	Доклад
7.	Подготовка публикации			10		37	Публикация
3 семестр. Проведение НИР в соответствии с планом							
8.	Аналитический обзор научной и специальной литературы по проблеме исследования			7		29	Обсуждение
9.	Выбор методов и методологии исследования			8		30	Обсуждение
10.	Систематизация и структурирование материалов, подготовка сообщения, презентации			7		29	Обсуждение
11.	Представление 1 главы, корректировка и доработка текста, обсуждение			8		30	Обсуждение
12.	Представление 2 главы, корректировка и доработка текста, обсуждение			6		31	Обсуждение
4 семестр. Итоговый этап							
13.	Представление полного текста магистерской			9		37	Обсуждение

	диссертации					
14.	Внесение корректив по итогам обсуждения			10	37	Тест
15.	Подготовка презентации и выступления на предзащите			9	37	Доклад
16.	Предзащита магистерской диссертации на заседании кафедры			10	37	Доклад

6. Краткое содержание дисциплины

Научно-исследовательская работа 1 семестра

НИР в 1 семестре представляет собой подготовительный этап планирования и организации научно-исследовательской работы, выбора и обоснования темы магистерской

диссертации. Проводится подбор литературы для выявления проблемы исследования и организации самостоятельной научно-исследовательской работы, составляется библиография по теме магистерской диссертации.

Форма промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе 1 семестра – зачет с оценкой.

Научно-исследовательская работа 2 семестра

Основная задача, стоящая перед магистрантом – провести апробацию темы и основных идей исследования в рамках студенческих конференций. Проводится подготовка заявки и написание тезисов, подготовка доклада и выступление на конференции. При возможности готовится публикация.

По результатам выполнения НИР 3 семестра необходимо уточнить план-содержание магистерской диссертации, а также можно уточнить формулировку темы магистерской диссертации.

Форма промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе 2 семестра – экзамен.

Научно-исследовательская работа 3 семестра

Основная задача, стоящая перед магистрантом – на основе анализа научной литературы сформировать теоретико-методологическую базу своего исследования, подготовиться к написанию 1 главы.

Форма промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе 3 семестра – зачет с оценкой.

Научно-исследовательская работа 4 семестра

В четвертом семестре продолжается работа по систематизации и структурированию материалов, параллельно идет подготовка текста 2 главы магистерской диссертации. Диссертация выносится на обсуждение на заседании кафедры, т.е. проходит предзащиту. Далее вносятся коррективы в соответствии с замечаниями рецензентов и по итогам обсуждения.

Форма промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе 3 семестра – экзамен.

7. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Приступая к изучению дисциплины, обучающимся целесообразно ознакомиться с ее рабочей программой и литературой, имеющейся в библиотеке Академии, а также с предлагаемым перечнем заданий.

Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям. Лекционные занятия. Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать излагаемые сведения является – это важнейшее условие освоения данной дисциплины. Поскольку на лекциях анализируются методы изучения культуры, каждая лекция сопровождается презентацией, демонстрирующей методологические структуры. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. Поэтому в ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращая внимание на самое важное и существенное в нем. Имеет смысл оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, замечания, дополнения. Необходимо помнить, что вся полученная информация должна быть систематизирована для дальнейшего решения исследовательских задач.

Практические занятия. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях. При этом важно учитывать рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Важно также опираться на конспекты лекций. В ходе занятия важно внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие вопросы, активно участвовать в обсуждении изучаемых вопросов. Поскольку выступления в рамках данной дисциплины касаются произведений искусства - визуальный ряд желателен, а аудитории где проходят занятия, снабжены необходимой техникой с выходом в сеть Интернет. Обучающийся в ходе подготовки выступления должен показать, что он готов использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования.

Внеаудиторная деятельность обучающегося по данной дисциплине предполагает самостоятельный поиск информации, необходимой, во-первых, для выполнения заданий самостоятельной работы и, во-вторых, подготовку к текущей и промежуточной аттестации. Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий.

8. Литература

1. Основная литература

1. Безрукова В. С. Как написать реферат, курсовую, диплом. СПб.: Питер, 2004.
2. Бессонов Б. Н. История и философия науки: учебное пособие для вузов: для магистров. М.: Юрайт, 2012.
3. Колесникова Н. И. От конспекта к диссертации: учебное пособие по развитию навыков письменной речи: для вузов. 6-е изд. М.: Флинта, 2011.

2. Дополнительная литература.

1. Демидова А. К. Пособие по русскому языку. Научный стиль речи. Оформление научной работы: учеб. пособие. М.: Рус. яз., 1991. 201 с.
2. Зеленов Л. А. История и философия науки: учебное пособие для вузов. М.: Флинта, 2008.
3. Кузин Ф. А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. М.:Ось-89, 2019..
4. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): учебное пособие для вузов. М.: Инфра-М, 2014.
5. Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом, 2003.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Портал «Гуманитарное образование» <http://www.humanities.edu.ru>

Федеральный портал Культура РФ. <https://www.culture.ru/>

Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru>

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

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- Internet-ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра музыкального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Синтез искусств»

наименование дисциплины

50.04.04 Теория и история искусств

направление подготовки

Арт-проектирование и продюсирование

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «Синтез искусств» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 50.04.04 Теория и история искусств. Квалификация выпускника – магистр.

Составитель рабочей программы – Шекалов Владимир Александрович,
доктор искусствоведения, профессор кафедры музыкального искусства

Рабочая программа дисциплины «Синтез искусств» рассмотрена и принята на заседании кафедры музыкального искусства «19» мая 2021 года (протокол № 7)

Зав. кафедрой: _____ /Г.
А. Безуглая/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Синтез искусств»:

углубленное изучение теории и практики искусства с точки зрения взаимодействия и синтеза искусств.

Задачи освоения дисциплины «Синтез искусств»:

- осознать специфику, общие и специфические средства выразительности каждого вида искусства,
- изучить различные варианты классификации видов искусств;
- изучить возможности, формы, эффективность и целесообразность их бинарного, тринарного, группового синтеза;
- рассмотреть тенденции, практику использования различных видов синтеза искусств в разные периоды истории художественной культуры.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Синтез искусств» относится к обязательной части профессионального цикла (М1.Б.7) и изучается в 1-2 семестре. Студенты, обучающиеся по данному курсу, должны окончить бакалавриат по одной из художественных специальностей, включающих предметы, связанные с освоением художественной культуры и искусства.

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
Межкультурное взаимодействие УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	знать: структуру искусства, различные принципы классификации видов искусства, уметь: анализировать художественное произведение с точки зрения наличия синтеза искусств и взаимодействия различных его элементов; владеть: профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом, методами анализа синтетических видов искусства.
История и теория музыкального искусства ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными,	Знать: метапонятия (категории, относящиеся к разным видам искусства), теоретические основы и виды синтеза искусств, формы проявления синтеза искусств в различные исторические периоды; Уметь: - способностью применять полученные музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в исполнительской и творческой деятельности. Владеть: • спектром основных понятий и терминологическим аппаратом современного философско-эстетического

философскими эстетическими идеями конкретного исторического периода	и	дискурса.
--	---	-----------

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач. ед	Семестры	
		2	3
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	144/4	72/2	72/2
Контактная работа	72		
<i>В том числе:</i>			
Лекции	36	18	18
Практические занятия	36	18	18
Самостоятельная работа (всего)	72		
<i>В том числе:</i>			
Самостоятельная работа студентов	54	30	24
Подготовка к промежуточной аттестации (зачет с оценкой)	18		18

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий

№ п/ п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самост оятель ная работа студен та	
		Всег о	Ле кц ии	Интера ктивны е практи ческие занятия		
1	Синкретизм и синтез искусств	2	2			
2	Морфология искусств	4	2	2	2	опрос
3	Метапонятия: категории, общие для разных видов искусства	4	2	2	2	Семинар
4	Виды синтеза	2	0	2	2	Семинар
5	Бинарные виды синтеза.	8	2	6	8	сообщения
6	Сложные виды синтеза	6	4	2	4	сообщения
7	Синтетические искусства	8	4	4	6	сообщения
8	Синтез искусств в богослужении	6	4	2	4	сообщения
9	Синкретизм и дифференциация искусств в первобытной культуре	4	2	2	2	
10	С.И. в культурах Древнего мира	4	2	2	2	опрос
11	С.И. в Средневековье и Возрождении	4	2	2	2	семинар
12	С.И. в барокко и рококо	4	2	2	4	викторина
13	С.И. в классицизме	4	2	2	4	сообщения

14	С.И. в романтизме	4	2	2	4	сообщения
15	С.И. в художественной культуре рубежа XIX-XX вв.	4	2	2	4	коллоквиум
16	С.И. в культуре XX века	4	2	2	4	беседа
		72	36	36	54	

6. Краткое содержание дисциплины (содержание лекционных занятий)

Теоретический раздел

Тема 1. Синкретизм и синтез искусств. Цели и задачи дисциплины. Структура курса. Методы изучения, самостоятельной работы. Основная терминология. Первобытный синкретизм, разъединение и синтез искусств.

Тема 2. Морфология искусств. Пространственные, временные и пространственно-временные искусства; «зрительные» и «слуховые», изобразительные и «выразительные», исполнительские и неисполнительские. «Чистые» и «синтетические» искусства.

Тема 3. Метапонятия: категории, общие для разных видов искусства. Эстетические категории (прекрасное – безобразное, возвышенное – низменное, трагическое комическое и т.д.). Художественный образ. Эмоция. Ритм. Композиция. Содержание и форма. Палитра. Золотое сечение. Мастерство, техника. Синэстезия – одна из психологических основ синтеза. «Удвоение» («утроение» эмоций). «Параллельные» понятия: мелодия – рисунок, тембр – цвет, тональность – колорит.

Тема 4. Виды синтеза.

Бинарные, тринарные, комплексные виды синтеза. «Внутренние» виды синтеза: включение поэзии в прозаическое произведение, живопись в графике, скульптуре. «Скрытые» виды синтеза: синтез искусства композитора и исполнителя, архитектора и каменщика, скульптора и литейщика, художника и гравёра и т.д.

Тема 5. Бинарные виды синтеза

Музыка и литература. Музыкальные сюжеты в прозе. Стихи о музыке. Музыкальность литературы, поэзии. Литературные сюжеты в музыке. Поэзия в музыке. Либретто.

Музыка и риторика. Риторика как искусство и наука. Музыкальная риторические фигуры в творчестве композиторов Возрождения и барокко.

Музыка и изобразительные искусства. Пространственные характеристики и выражение пространства в музыке. Гравитация – ладовое тяготение. Живописность, изобразительность в музыке; сюжеты живописи, скульптуры, архитектуры в музыке. Музыкальные сюжеты, сцены музицирования, музыкальные инструменты, портреты музыкантов в живописи, графике, скульптуре. Музыкальные инструменты и декор. Музыкальная иконография как наука, ее значение.

Цветомузыка, история ее развития, попытки найти объективные основы.

Музыка и архитектура. Неизобразительная по преимуществу природа музыки и архитектуры и роль специфических форм в этих искусствах. Музыка как «звучащая архитектура» и архитектура как «застывшая музыка». Жанры архитектуры и музыка: храм, театр, концертный зал. Роль акустики помещения. Орган и хор в церкви.

Музыка и танец. Роль музыки в организации движения. Выражение эмоций в музыке и танце. Темп, ритм, агогика, направленность жеста-интонации, мимика.

Музыка и скульптура.

Литература и изобразительное искусство. «Живописность» в литературе и «литературность» в изобразительном искусстве. Мифологические и литературные образы, сюжеты в живописи. Портреты писателей, поэтов. Литература о живописи.

Тема 6. Сложные виды синтеза.

Синтез искусств в архитектуре и скульптуре: роль цвета, раскраски стен, скульптуры, живописи (мозаика, фреска), текстовых надписей в архитектуре. Архитектор в скульптурном памятнике.

Садово-парковое искусство. Синтез природы и культуры: создание искусственных ландшафтов, подбор деревьев, кустарников, цветов, системы водоемов, лабиринтов, инженерных, архитектурных, скульптурных объектов.

Искусство книги: текст, иллюстрации, форзацы, шрифты, колонтитулы, художественное оформление, бумага, печать, переплет.

Тема 7. Синтетические искусства (комплексные виды синтеза).

Театр. Драматический и музыкальный театр. Принципиальный изначальный синтетизм искусства театра и его составляющие. Архитектура. Литературный первоисточник. Режиссер и актеры. Художник – занавес, декорации, костюмы, грим, освещение. Прикладное искусство, музыка и танец в театре.

Взаимодействие и конфликт видов и жанров искусства внутри синтеза. Сольное, ансамблевое, хоровое пение, оркестр, танец, музыкальное и драматическое начало в опере. Солист, кордебалет, балетмейстер, художник в балете. Нестандартные виды синтеза – включение элементов, нетипичных для данного вида театра: пения и речи в балет, кукольного театра, мюзик-холла, киноискусства, цирка, аттракциона и т.д.

Синтез искусств в концертной деятельности. Роль зрительного элемента в концерте. Концерты А. Долмечы, В. Ландовской, ансамблей «Мадригал», Хортус Музикус. «Декабрьские вечера» С. Рихтера и др.

Синтез искусств в кино, телевидении, цирке, шоу-бизнесе.

Тема 8. Синтез искусств в богослужении: в языческом, христианском (православие, католицизм, протестантизм), в исламе, буддизме, иудаизме. «Храмовое действо как синтез искусств» (П.Флоренский). Роль архитектуры, литературы (священных и литературных текстов), живописи и/или скульптуры, музыки, прикладного искусства, элементов драматического искусства, а также (в ряде религий) ритуального танца, ритуальной косметики. Расширение традиционного синтеза за счет обращения к обонянию, осязанию, вкусу.

II. Исторический раздел. Проявления синтеза искусства в истории художественной культуры.

Тема 9. Синкретизм и дифференциация искусств в первобытной культуре. Элементы искусства в магии, обряде, ритуале. Шаманизм. Вычленение функции «художника».

Тема 10. Синтез искусств в культурах Древнего мира: Месопотамии, Египте, Индии, Китае, Греции и Риме. Синтез в пластических искусствах (архитектура, скульптура, живопись). С.И в театре. Синтез в мусических искусствах (литература, музыка, танец). Музыкально-поэтические жанры. Лирика, мелика. Музыкальные, танцевальные, театральные сюжеты в живописи и скульптуре.

Тема 11. Синтез искусств в Средневековье и Возрождении. Развитие синтеза в христианском богослужении. Синтез искусства и науки («семь свободных искусств»). Синтез искусств в народной, «смеховой» культуре (менестрели, шпильманы, гистрионы, скоморохи). Развитие искусства рукописной, затем печатной книги, книжной миниатюры, переплета и т.д. Использование пространства в музыке (пространственное разделение хоров в церкви). Постепенное снятие запрета на искусство танца, развитие танцевальных жанров, начало возникновения балета. Рождение оперы.

Тема 12. Синтез искусств в барокко и рококо. Развитие оперы. Формирование балета. Опера-балет. Развитие театрально-декорационного искусства. Усиление живописности, синтеза с изобразительным искусством в архитектуре. Иллюзорная живопись. Живописность и риторика в музыке. Программная музыка.

Темы музыки, театра, танца в живописи. Декорирование музыкальных инструментов. Синтез искусств в оформлении празднеств.

Тема 13. Синтез искусств в классицизме. Синтез искусств в архитектуре классицизма. Оперная и балетная реформы (Глюк, Новерр, Анджолини). Девятая симфония Бетховена как пример нестандартного синтеза искусств.

Тема 14. Синтез искусств в романтизме. Тяготение части романтиков к синтезу искусств. Оперная реформа Р. Вагнера. Программная музыка. Синтез народной и профессиональной музыки, разных национальных школ. Музыка в литературе и живописи романтиков.

Тема 15. Синтез искусств в художественной культуре рубежа XIX – XX веков. Стремление к музыкальности поэзии (П. Верлен, французские и русские поэты-символисты). Музыка и «музыкальная живопись» М. Чюрлениса. Оптофония и кинетизм В.Д. Баранова-Россинэ. «Цветной слух» Н.А. Римский-Корсакова, А.Н. Скрябина и идея цветомузыки.

Усиление синтеза искусств в искусстве книги, театральном искусстве (постановках антрепризы С. Дягилева, Частной оперы Мамонтова, МХАТа). Влияние философии на развитие искусства.

Тема 16. Синтез искусств в культуре XX века. Широкое использование синтеза искусств в связи с дальнейшим развитием театра, появлением новых видов искусства – кино, радио, телевидения. Применение синтеза искусств в массовых праздничных и агитационно-пропагандистских мероприятиях. Новые технические средства в театре.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- овладение навыками теоретического осмысления проблем современной культуры, умения критически осмысливать процессы, происходящие в искусстве, анализировать ведущие тенденции.
- применять полученные знания в исполнительской деятельности.

Виды самостоятельной работы

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Прослушивание музыки. Предполагается интенсивная самостоятельная работа студентов по освоению музыкального материала. Проверкой ее плодотворности являются музыкальные викторины. Для подготовки к викторинам самостоятельная работа студента предполагает прослушивание музыкальных произведений с клавиром или партитурой.

Работа проводится с целью выявления характерных композиционных черт, техник, драматургических приемов (интонационного тематического, оркестрово-тембрового развития, системы аллюзий, параллелей, цитат и т.д.) новой музыки.

Просмотр видеозаписей опер и балетов. Этот вид самостоятельной работы позволяет более внимательно проследить связь мысли режиссера и хореографа с музыкой.

Работа с литературой и конспектирование.

Студентам рекомендуется пользоваться музыкальными энциклопедиями и большими энциклопедическими словарями, электронными ресурсами Академии, а также учебниками для музыкальных ВУЗов и другими источниками по прилагаемому списку литературы. В качестве дополнительной литературы привлекаются также монографии, статьи и другая литература.

Данный вид самостоятельной работы направлен на пополнение базы данных студента о современной музыке. Также, в литературе содержатся сведения, помогающие обогатить свои представления об истории взаимодействия различных

видов искусств и о достижениях отдельных композиторов в различных жанровых областях.

Конспектирование. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

7.2. Планы проведения практических занятий

Тема 2. Морфология искусств

Классификация, составление схем, характеристика видов искусств.

Тема 3. Метаконятия: категории, общие для разных видов искусства

Составление таблиц, выявление категорий, общих для разных видов искусства.

Тема 4. Виды синтеза

Выявление и описание различных видов синтеза.

Тема 5. Бинарные виды синтеза

Сообщения по отдельным темам: музыка и литература, музыка и изобразительное искусство, музыка и танец, литература и изобразительное искусство и др.

Тема 6. Сложные виды синтеза

Сообщения по отдельным темам.

Тема 7. Синтетические искусства

Сообщения по отдельным темам. Анализ предложенных фрагментов театральных постановок, видеозаписей и т.д.

Тема 8. Синтез искусств в богослужении

Сообщения об отдельных проявлениях синтеза искусств в различных европейских и неевропейских культурах.

Тема 9. Синкретизм и дифференциация видов искусств в первобытной культуре

Анализ отдельных проявлений синкретизма в музейных экспонатах и реальных проявлениях в древних видах фольклора, видеозаписях обрядов неевропейских народов.

Тема 10. С.И. в культурах Древнего мира

Сообщения об отдельных проявлениях синтеза искусств в данный период.

Тема 11. С.И. в Средневековье и Возрождении

Сообщения о проявлениях синтеза искусств, в первую очередь в танце.

Тема 12. С.И. в барокко и рококо

Сообщения о конкретных проявлениях синтеза искусств, в первую очередь в музыкальном и театральном искусстве.

Тема 13. С.И. в классицизме

Сообщения о разных видах синтеза в архитектуре классицизма. Анализ оперной и балетной реформы Глюка.

Тема 14. С.И. в романтизме

Анализ оперной реформы Вагнера, конкретных проявлений тяготения к синтезу в музыке Листа, вокальном творчестве Шуберта.

Тема 15. С.И. в художественной культуре рубежа XIX-XX вв.

Сообщения по отдельным темам: анализ музыкальной живописи Чюрлениса, идей светомыслии Скрябина, постановок Русского балета, книжных изданий художников «Мира искусства» и др.

Тема 16. С.И. в культуре XX века

Сообщения по отдельным темам: анализ театральной и киномузыки, фильмов-

опер и фильмов-балетов.

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

8.1. Основная литература:

1. *Азизян И. А.* Диалог искусств Серебряного века / И. А. Азизян. — Москва : Прогресс-Традиция, 2001. — 400 с. — ISBN 5-89826-090-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/77047> (дата обращения: 13.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. *Никифорова А. С.* Идея синтеза искусств в европейской культуре XIX–XX веков : монография / А. С. Никифорова. — Москва : Проспект, 2018. — 112 с. — ISBN 978-5-392-21886-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/150657> (дата обращения: 13.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8.2. Дополнительная литература:

3. *Азизян И.А.* Диалог искусств XX века: очерки взаимодействия искусств в культуре. — М.: URSS, 2008. — 575 с.

4. *Буцан А.С.* «Русские сезоны» Дягилева в контексте синтеза искусств // Вестник МГУКИ. — 2012. — № 5 (49), сентябрь-октябрь. — С. 86-89.

5. *Ванечкина И.Л., Галеев Б.М.* Поэма огня: концепция светомузыкального синтеза А.Н. Скрябина. — Казань: Изд-во КГУ, 1981. — 168 с.

6. *Ванслов, В.В.* В мире балета. — М.: [б.и.], 2010. — 296 с.

7. *Ведерникова М.* Балет как социокультурный феномен (к 100-летию балетных сезонов С. П. Дягилева): монография. — М.: Экон-Информ, 2010. — 159 с.

8. *Галеев Б.* Цветной слух // Муз. энциклопедия в 6 т. — Т.6. — М., 1982. — С.108-110.

9. *Галеев Б.М.* Светомузыка в системе искусств : Учеб. пособие/ М-во культуры РСФСР и др. — Казань : Казан. гос. консерватория, 1992. — 88 с.

10. *Гашева Н.Н.* Синтез в русской культуре: типология и динамика форм: монография. — Пермь: Пермский гос. ин-т искусств и культуры, 2009. — 347 с.

11. *Костарев В.П.* Вокальное произведение как синтез искусств : учебное пособие по анализу вокальных произведений для музыкальных вузов / Федер.агентство по культуре и кинематографии Рос. Федерации, Урал. гос. консерватория им. М. П. Мусоргского. — Екатеринбург : Уральская государственная консерватория, 2005. — 309 с.

12. *Котовская М.П.* Синтез искусств : Зрелищ. искусства Индии / АН СССР, ВНИИ искусствознания — М.: Наука, 1982. — 255 с.

13. *Куриленко Е Н.* Проблемы художественного синтеза в балетном спектакле / Рос. акад. наук, М-во культуры Рос. Федерации, Гос. ин-т искусствознания. — М. : Гос. ин-т искусствознания, 2003. — 308 с.

14. Лев Толстой и музыка / Сост. З.Г. Палюх и А. В. Прохорова. — М.: Сов. комп., 1977. — 312 с.

15. *Лысенко С.Ю.* Синтетический художественный текст как феномен интерпретации в музыкальном театре /С.Ю. Лысенко. — Хабаровск: ХГИИК, 2013. — 340 с.

16. *Макаров К.А.* Двуликий Янус: К проблеме взаимодействия искусств. — М.: НИИ теории и истории изобразит. искусств, 1993. — 160 с.

17. Музыка в зеркале поэзии / Сост., вступит. ст. и коммент. Б. Каца. В 3-х вып.— Л.: Сов. комп., 1985-1987.

18. *Образцова А.Г.* Синтез искусств и английская сцена на рубеже XIX–XX веков / Отв. ред. А. Аникст; АН СССР, ВНИИ искусствознания М-ва культуры СССР

– М. : Наука, 1984. – 333 с.

19. Пространственная музыка: История. Теория. Практика / Б. Галеев, И. Ванечкина, В. Болонзев и др.; под общ. ред. Б.М. Галеева]. – Казань: ФЭн, 2004. – 158 с.

20. *Розинер Ф.Я.* Искусство Чюрлениса: Жизнь. Личность. Живопись. Музыка. Поэзия. Философия творчества. – М. : Изд. центр "Терра", 1993. – 406 с.

21. *Седых Э.В.* Проблемы синтеза искусств в теории и истории литературы и искусства. – СПб.: Знание, 2010. – 232 с.

22. Синтез искусств в архитектуре и градостроительстве / Г.И. Ревзин. – М.: ВНИИТАГ, 1990. – 60 с.

23. Современные аспекты художественного синтеза в музыкальном искусстве: сб. статей / Селицкий А.Я.. – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовской гос. консерватории им. С. В. Рахманинова, 2009. – 453 с.

24. *Соколов-Ремизов С.Н.* Литература – каллиграфия – живопись: К проблеме синтеза искусств в художественной культуре дальнего Востока. – М.: Наука, 1985. – 311 с.

25. Степанов Г.П. Композиционные проблемы синтеза искусств. – Л.: Художник РСФСР, 1984. – 319 с.

26. *Федотов В.М.* Синтез искусств в русском символизме. Поэзия. Музыка / М-во культуры РФ, Петрозавод. гос. консерватория. – Петрозаводск: Периодика, 1998. – 106 с.

27. *Федотов В.М.* Музыкальные основы творческого метода Чюрлениса. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1989. – 131 с.

28. *Флакер А.* Живописная литература и литературная живопись / А. Флакер ; пер. с хорват. Н. Видмарович, Н. Злыдневой — М. : Три квадрата, 2008. – 429 с.

29. *Харитонов В.В.* Взаимосвязь искусств. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1992. – 147 с.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Портал «Гуманитарное образование» <http://www.humanities.edu.ru>

Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru>

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

<https://e.lanbook.com/>

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub

информационно-справочные и поисковые системы

Artcyclopedia: <http://www.artcyclopedia.com/>

Art-project Google: <http://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project?hl=ru>

<https://yadi.sk/d/yir--VXOeZK4m> - большой выбор книг о музыке на Яндекс-Диск

<http://aaswebsv.aas.duke.edu/wlscm/> – небольшой архив музыки 17в.

<http://artofpiano.ru/> – сайт о фортепианной музыке и пианистах.

<http://classic.chubrik.ru/> – MP3 архив

<http://classic-online.ru/> – архив записей классической музыки (в ряде случаев и нот)

http://dme.mozarteum.at/DME/nma/nmapub_srch.php?l=1 – сайт Моцартеума. После принятия условий можно скачивать ноты сочинений Моцарта в новом издании

НМА и записи

<http://gallerix.ru/> – Интернет-галерея живописи

<http://henseltlibrary.files.wordpress.com/> – часть Европейско-Американского университета. Своеобразный архив в основном нот виртуозных сочинений 19 в.

<http://memory.loc.gov/ammem/dihtml/divideos.html> – сайт танца; демонстрация различных танцев с эпохи Ренессанса;

<http://notes.tarakanov.net/piano.htm> – отечественный нотный архив; есть также учебные пособия.

<http://ortlib.narod.ru/cult03.htm> – теория и история культуры в персоналиях: искусствоведение

<http://roisman.narod.ru/compnotes.htm> – различные ноты и записи, в основном для трубы.

<http://www.art-catalog.ru/> Арт-каталог: собрание живописи, графики и скульптуры:

<http://www.artcyclopedia> Энциклопедия русской живописи:

<http://www.beethoven-haus-bonn.de/> – сайт дома-музея Бетховена

<http://www.bibliotekar.ru> – литература по разным отраслям знаний

<http://www.dissercat.com/search> – сайт поиска диссертаций по ключевым словам;

<http://www.feb-web.ru/feb/ivl/default.asp> – История всемирной литературы: В 8 томах. М.: Наука, 1983—1994

<http://www.feb-web.ru/feb/kps/kps-abc/> – Квятковский А. П. Поэтический словарь / науч. ред. И. Роднянская. М.: Сов. энцикл., 1966. 376 с.

<http://www.imslp.org/> – нотный архив; поиск по фамилиям композитора, жанрам, эпохам; во многих случаях есть также записи.

<http://www.mutopiaproject.org/> – большой архив нот. Записи в формате midi

<http://www.nlib.org.ua/parts/piano.html> – небольшой архив с ограничениями скачивания.

<http://www.piano.ru/library.html> – архив фортепианных нот и записей.

<http://www.portal-slovo.ru> – образовательный портал

<http://www.rvb.ru/> – Русская виртуальная библиотека

<http://www.youtube.com> – огромный ресурс всевозможных видеозаписей, в т.ч. музыкальной классики

<http://www.youtube.com> – огромный ресурс всевозможных видеозаписей, в т.ч. музыкальной классики

The Web Gallery of Art: <http://www.wga.hu/>

www.notarhiv.ru – нотный архив России; есть ссылки на сайты консерваторий, филармоний, современных музыкантов.

www.scorser.com – поисковик по разным сайтам нот и записей.

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя, роялем или пианино, аудиоаппаратурой, и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet*-ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,

- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра философии, истории и теории искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Искусство кино»

наименование дисциплины

50.04.04 Теория и история искусств

код и направление подготовки

арт-проектирование

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «Искусство кино» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 50.04.04 Теория и история искусств. Квалификация выпускника – магистр.

Составитель рабочей программы – Янутш Ольга Александровна, доктор культурологии, доцент кафедры философии, истории и теории искусства Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Искусство кино» рассмотрена и принята на заседании кафедры философии, истории и теории искусства «11» июня 2021 года (протокол № 11)

Зав. кафедрой: _____ /О. И.
Тарасова/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: формирование представлений об основных подходах и методах анализа кинематографа, его взаимосвязях с общим художественным полем, об отечественном и мировом наследии кинодраматургии и основных современных тенденциях её развития.

Задачи дисциплины:

- усвоение знаний об основных подходах к изучению киноискусства;
- усвоение знаний об основных этапах развития кинематографа, направлениях, школах, режиссерах;
- освоение приемов анализа факторов, закономерностей, перспектив развития кинематографа в контексте существующего художественного поля.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Искусство кино» относится к базовому циклу основной профессиональной образовательной программы (М.1.Б.9). Основой базовых знаний для изучения дисциплины «Искусство кино» являются знания курсов «История эстетических учений», «Интерпретация художественного произведения», «Синтез искусств», «История и теория балетного театра».

Дисциплина «Искусство кино» является предшествующей и корреспондирует со следующими дисциплинами: «Современный театр», «Танец в изобразительном искусстве», «Интерпретация художественного произведения», «Искусство в истории культуры», «Театрально-декорационное искусство».

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Знает основные достижения отечественного и мирового кинематографа, особенности его развития в процессе межкультурного взаимодействия. Умеет анализировать и учитывать своеобразие отечественного и мирового кинематографа. Владеет методами анализа и прогнозирования специфики восприятия различных кинотекстов в процессе межкультурного взаимодействия.
ПК-5 Способен создавать авторский художественно-критический и	Знает основные правила и принципы создания художественно-критических и информационных текстов.

информационный текст под различную целевую аудиторию, способен выступать в роли консультанта при создании художественных произведений и редактора текстов	Умеет создавать авторский критический и информационный текст в сфере киноискусства и кинокритики. Владеет навыками работы в роли консультанта при создании художественных фильмов.
---	--

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач.ед	Семестры	
		II	III
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	144/4	72/2	72/2
Контактная работа	72		
<i>В том числе:</i>			
Лекции	36	18	18
Практические занятия	36	18	18
Самостоятельная работа (всего)	72	36	36
<i>В том числе:</i>			
Самостоятельная работа студентов	54		
Вид промежуточной аттестации – <i>экзамен</i>	18		

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоятельная работа студента	
		Всего	Лекции	Интерактивные занятия		
1	Теория кино	11	4	2	5	доклад-презентация на семинаре; обсуждение сообщений и докладов
2	Основные элементы языка кино: кадр, ракурс, план	11	4	2	5	доклад-презентация на семинаре; обсуждение сообщений и докладов
3	Основные элементы языка кино: монтаж	11	4	2	5	доклад-презентация на семинаре; обсуждение сообщений и докладов

4	Основные элементы языка кино: звук и музыка	9	2	2	5	доклад-презентация на семинаре; обсуждение сообщений и докладов
5	Основные элементы языка кино: цвет и свет	9	2	2	5	доклад-презентация на семинаре; обсуждение сообщений и докладов
6	Структура сценария	11	4	2	5	доклад-презентация на семинаре; обсуждение сообщений и докладов
7	«Тысячелетняя» история кинематографа	9	2	2	5	доклад-презентация на семинаре; обсуждение сообщений и докладов
8	Кинематограф в первые десятилетия XX века	9	2	2	5	доклад-презентация на семинаре; обсуждение сообщений и докладов
9	Кинематограф в 1920-1930-е гг.	11	2	4	5	доклад-презентация на семинаре; обсуждение сообщений и докладов
10	Развитие документального кино в годы Второй мировой войны	9	2	2	5	доклад-презентация на семинаре; обсуждение сообщений и докладов
11	Смена акцентов в послевоенном кинематографе	10	2	2	6	доклад-презентация на семинаре; обсуждение сообщений и докладов
12	Особенности кинематографа 1960-1970-х гг.	12	2	4	6	доклад-презентация на семинаре; обсуждение сообщений и докладов
13	Мировой кинематограф в 1980-1990-е гг.	11	2	4	5	доклад-презентация на семинаре; обсуждение сообщений и докладов
14	Кинематограф начала XXI в.: общие тенденции	11	2	4	5	доклад-презентация

	и особенности развития					на семинаре; обсуждение сообщений и докладов
Всего		144	36	36	72	

6. Краткое содержание дисциплины

Тема 1. Теория кино

Основные подходы к изучению кино: киноведение, семиотика кино, философия кино, социология кино, психология кино, визуальные исследования. Основные проблемы и направления исследований в сфере современного кино. Кинокритика. Институциональные аспекты кинопроизводства. Фестивали, конкурсы, премии в области кинематографа.

Тема 2. Основные элементы языка кино: кадр, ракурс, план

Понятие «монтажный кадр». Трехединая ограниченность кадра (Ю. Лотман). Пространство кадра: линейная, тональная и динамическая перспектива кадра. Закрытая (центростремительная) и открытая (центробежная) композиция кадра. Различие планов по крупности, принципы и задачи их использования. Виды ракурсов. Ракурс как изобразительный эпитет.

Тема 3. Основные элементы языка кино: монтаж

Межкадровый и внутрикадровый монтаж. Реалистический, классический, тематический монтаж. Эффект Кулешова и теория монтажа С. Эйзенштейна. Преимущества внутрикадрового монтажа. Основные виды внутрикадрового монтажа. Монтаж и темпоритм кинокартины.

Тема 4. Основные элементы языка кино: звук и музыка

Звуковой образ фильма. Шумы, речь, музыка, тишина как взаимопроникающие слои звукового образа фильма. Звуковая образность немого кино. Критика звукового кино («Будущее звуковой фильма» С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, Г. Александров). Музыка в современном кино: формально-иллюстративная функция; создание аудиовизуального контрапункта; звуковой минимализм.

Тема 5. Основные элементы языка кино: цвет и свет

Общий цветовой колорит фильма и цветовая драматургия. Культурно-исторические и авторские системы смысловой нагрузки отдельных цветов. Основные типы освещения. Светотеневая драматургия, её значение в черно-белом и цветном кинематографе.

Тема 6. Структура сценария

Сцена, эпизод, сюжетная композиция. Типы повествовательных структур: трехактная структура сценария, структура реального времени, структура с реверсивной драматургией, цикличная (круговая) структура и проч. Универсальные правила и жанровые особенности повествования. Тема, контртема, сверхзадача.

Тема 7. «Тысячелетняя» история кинематографа

Поиски способов передачи движения в истории изобразительных искусств. Камера-обскура и её значение в развитии живописи. «Волшебных фонарь» и разнообразие его «репертуара». Театр теней и движущиеся панорамы (диорамы) XIX в. Открытия в области науки и техники (Ж. Плато, изобретение фотографии, опыты Мейбриджа и Марэ). Тауматроп, фенакистоскоп, и зоотроп. «Оптический театр» Э. Рейно. Эксперименты Эдисона. Появление кинетоскопов.

Тема 8. Кинематограф в первые десятилетия XX века

«Эпоха» братьев Люмьер и эксперименты Эдисона. Жорж Мельес – «открытие» кино как нового жанра зрелищ. Монтаж, комбинированные съемки, собственная система жанров и эстетических принципов. «Ателье поз» в Монтрэ.

Современники Мельеса – Зекка, студии «Патэ» и «Гомон». «Брайтонская школа» (Дж. А. Смит, Дж. Уильямсон). Развитие параллельных повествовательных структур (Э. Портер). Сложное повествование в фильмах Д. Гриффита. Развитие визуального аспекта киноизображения (Дж. Пастроне).

Тема 9. Кинематограф в 1920-1930-е гг.

Неповествовательная драматургия в кино. Абстрактные фильмы и «чистое кино» (Х. Рихтер, В. Руттман, В. Эггелинг, М. Рэй). Киноэкспрессионизм (К.Х. Мартин, Р. Вине, К. Майер, Ф.В. Мурнау). Творчество Ф. Ланга. Французский авангард. Ж. Дюлак, Л. Бунюэль. «Страсти Жанны Д'Арк» К.Т. Дрейера как предтеча религиозно-философских притч 1950-1960-х. «Поэтический реализм» и французское кино 1930-х гг. (Ж. Виги, М. Карне, Ж. Габен). Предчувствие катастрофы («Правила игры» Ж. Ренуара). Советский авангард. Романтика труда и подвига на экране (В. Пудовкин, А. Довженко, Ф. Эрмлер, С. Герасимов, И. Пырьев, Г. Александров и др.). «Золотой век» и музыкальный экран Голливуда. Система звезд и цензура в кино.

Тема 10. Развитие документального кино в годы Второй мировой войны

Развитие новых жанров и приемов в кинодокументалистике. Альманахи, дневники, эссе, наблюдение. Серия «Почему мы сражаемся». Значение цвета в документальном кино («Мемфисская красotka» У. Уайлера).

Тема 11. Смена акцентов в послевоенном кинематографе

Итальянский неореализм (В. де Сика, Р. Росселлини). Концепция субъективности и диалог различных субъективных мнений на экране (О. Уэллс, А. Куросава). Усиление внимания к показываемому на экране, к мелким бытовым деталям. Развитие психологически активного соединения повествовательного и изобразительного аспектов фильма (Ф. Феллини, А. Рене, А. Вайде, М. Калатозов). Развитие притчевого кино (И. Бергман). Отказ от семиотических маркеров и переход к изображению мышления на экране. Французский экран 1950-х гг. Взлет японского кино.

Тема 12. Особенности кинематографа 1960-1970-х гг.

Феномен «новых волн» в мировом кинематографе. Первые полнометражные цветные фильмы крупнейших режиссеров своего времени (М. Антониони, Ст. Кубрик и др.). Особенности развития мирового кинематографа в условиях глобализации. Трансформация традиционных жанров: блокбастеры, мюзиклы, вестерны и «спагетти вестерны» 1960-х гг. Кино и контркультура. Появление маргинального героя. Политика, секс, власть и критика буржуазной культуры в итальянском кино (Б. Бертолуччи, Э. Скола, М. Феррери, П. Пазолини). США: уход насилия из реальной жизни в кино (Ф. Коппола, М. Скорсезе, М. Форман), всплеск интереса к приключенческим и фантастическим фильмам (Дж. Лукас, Ст. Спилберг). Творчество А. Тарковского и его влияние на кино конца XX – начала XXI вв.

Тема 13. Мировой кинематограф в 1980-1990-е гг.

Оригинальная эстетика Э. Кустурицы. Специфика фильмов А. Каурисмяки (Финляндия), Й. Стеллинга (Нидерланды), П. Альмодовара (Испания), Ларса фон Триера (Дания), П. Гринуэя (Англия), В. Вендерс (Германия) и др. Постмодернизм в европейском кинематографе. Критика «рая» общества потребления, двойственность социального мира, амбивалентность добра и зла (М. Скорсезе, Д. Линч). Кино в эстетике рекламного клипа, «кино наощупь». Прямая визуальная агрессия и увлечение «страшными сказками» (Д. Кроненберг, Т. Бертон). Неорганизованность среды и время как главный герой (Д. Джармуш). мода на плохое «ретро-кино» и реабилитация «несерьезных» жанров (К. Тарантино и др.). Неоавангард (Е. Юфит, Б. Юхананов). Творчество Э. Климова, К. Муратовой, А. Сокурова, В. Тодоровского, П. Чухрая, К. Шахназарова, А. Германа, А. Балабанова и др.

Тема 14. Кинематограф начала XXI в.: общие тенденции и особенности развития

Клиповая эстетика кино рубежа веков (Ж.-П. Жене, Д. Бойл, Т. Тыквер). Развитие цифровых технологий и их влияние на язык кино. Интернет и новые жанры («screen life» и проч.). Расширение измерений кинематографа. Старые и новые мастера кино. Переосмысление наследия мирового кино. Возврат к выразительным средствам немого и черно-белого кинематографа. Бурное развитие кинематографа Востока (Т. Китано, Ким Ки Дук, Вонг Карвай, Апитчатпонг Вирасетакун), Современное кино Кореи, Турции и др. регионов.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Приступая к изучению дисциплины, обучающимся целесообразно ознакомиться с ее рабочей программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке академии, а также с предлагаемым перечнем заданий.

Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям

Лекционные занятия

Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать излагаемые сведения является – это важнейшее условие освоения данной дисциплины. Каждая из лекций сопровождается компьютерной презентацией. Кроме того, в конце каждой лекции с целью создания условий для осмысления содержания лекционного материала обучающимся предлагается ответить на вопросы для размышления. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. Поэтому в ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращая внимание на самое важное и существенное в нем. Имеет смысл оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, замечания, дополнения. Целесообразно разработать собственную "маркографию" (значки, символы), сокращения слов.

Практические занятия

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом важно учитывать рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Важно также опираться на конспекты лекций. В ходе занятия важно внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие вопросы, активно участвовать в обсуждении изучаемых вопросов. В ходе своего выступления целесообразно использовать как технические средства обучения, так и традиционные, то есть доску и мел (при необходимости).

Организация самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа обучающегося по данной дисциплине предполагает самостоятельный поиск информации, необходимой, во-первых, для выполнения соответствующих заданий и, во-вторых, для подготовки к текущей и промежуточной аттестации. Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий.

Подготовка к зачету с оценкой и экзамену

В процессе подготовки к зачету с оценкой и экзамену, обучающемуся рекомендуется так организовать свою учебу, чтобы все виды работ и заданий, предусмотренные рабочей программой, были выполнены в срок. Основное в подготовке - это повторение всего материала учебной дисциплины. В дни подготовки необходимо избегать чрезмерной перегрузки умственной работой, чередуя труд и

отдых. При подготовке к сдаче зачета с оценкой и экзамена старайтесь весь объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если можно, перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени. При подготовке целесообразно повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов и заданий, содержащихся в данной программе.

7.2. Планы проведения практических занятий

Тема 1. Теория кино

Вопросы для обсуждения.

1. Киноведение и теоретические основы кинокритики.
2. Психология кино.
3. Социология кино.
4. Философия кино.

Тема 2. Основные элементы языка кино: кадр, ракурс, план

Вопросы для обсуждения.

1. Фильмы, снятые «одним монтажным кадром»: зачем это нужно?
2. План и ракурс как изобразительные эпитеты.
3. Авторские находки в построении внутрикадровой композиции.

Тема 3. Основные элементы языка кино: монтаж

Вопросы для обсуждения

1. Межкадровый монтаж: авторские теории, типология, история развития.
2. Внутрикадровый монтаж: авторские теории, типология, история развития.
3. Значение темпо-ритма монтажа.

Тема 4. Основные элементы языка кино: звук и музыка

Вопросы для обсуждения.

1. Звуковая образность немого кино.
2. Слои звукового образа фильма.
3. Основные варианты использования звука в кино.

Тема 5. Основные элементы языка кино: цвет и свет

Вопросы для обсуждения.

1. Нужно ли раскрашивать черно-белые фильмы?
2. Общий цветовой колорит картины.
3. Авторская семантика цвета (картина и/или режиссер на выбор обучающегося).

Тема 6. Структура сценария

Читаем и обсуждаем работу Миямото К. 10 типов структуры сценария / Пер. И. Глазунова, В. Комиссарука.

Часть 1: <https://snegiri-studio.ru/blog/389910>

Часть 2: <https://snegiri-studio.ru/blog/392691>

Тема 7. «Тысячелетняя» история кинематографа

Вопросы для обсуждения.

1. Поиск способов фиксации движения: от первобытности до появления фотографии.

2. Эстетический горизонт первых кинозрителей.
3. Социокультурный контекст развития кино на рубеже XIX – XX вв.

Тема 8. Кинематограф в первые десятилетия XX века.

Вопросы для обсуждения.

1. Развитие «визуальности».
2. Формирование базовых повествовательных структур.
3. Формирование жанровых систем и их специфика.

Тема 9. Кинематограф в 1920-1930-е гг.

Вопросы для обсуждения.

1. Звук и цвет как «проблема».
2. Авангард, абстракционизм и «чистое кино».
3. Экспрессионизм, импрессионизм, сюрреализм в кино.

Тема 10. Развитие документального кино в годы Второй мировой войны

Вопросы для обсуждения.

1. Жанры документалистики.
2. Особенности киноязыка документальных фильмов.
3. Влияние документальных фильмов этого времени на дальнейшее развитие языка художественных фильмов.

Тема 11. Смена акцентов в послевоенном кинематографе

Вопросы для обсуждения.

1. Концепция субъективности в кино и «мышление» на экране.
2. Художественные средства воплощения диалога различных субъективных мнений в кино.
3. Соотношение повествовательного и изобразительного пластов фильма.

Тема 12. Особенности кинематографа 1960-1970-х гг.

Вопросы для обсуждения.

1. Притчи и абстрактная философская проблематика в фильмах данного периода.
2. Кино и «реальность»: новые способы выстраивания/разрушения границ.
3. «Дедрамматизация» кинематографа.
4. Развитие видео-арта и его влияние на кино.

Тема 13. Мировой кинематограф в 1980-1990-е гг.

Вопросы для обсуждения.

1. Кино в эстетике рекламного клипа, «кино наощупь».
2. Расцвет «этнического» кино и «новички» большого кинематографа.
3. Глобализация и интернационализация кинематографа.

Тема 14. Кинематограф начала XXI в.: общие тенденции и особенности развития

Вопросы для обсуждения.

1. Цифровое кино и его специфика.
2. Кино и интернет: особенности взаимодействия и взаимовлияния.
3. Основные авторы, школы, направления.

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

8.1. Основная литература:

1. Березовчук, Л. Н. (ред.-сост.). Звуковое решение фильма : учебное пособие / Л. Н. Березовчук (ред.-сост.) ; редактор-составитель Л. Н. Березовчук. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 444 с. — ISBN 978-5-8114-7795-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/167269> — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве : сборник научных статей / Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Н.С. Попова и др. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 308 с. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472920>. - ЭБС Университетская библиотека онлайн.
3. Зоркая, Н. М. История отечественного кино: XX век : [12+] / Н. М. Зоркая. — Москва : Белый город, 2014. — 512 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441640>
4. Кино и коллективная идентичность : монография / М.И. Жабский, В.С. Жидков, Н.А. Хренов и др. ; Министерство культуры Российской Федерации, Научно-исследовательский институт киноискусства ВГИК ; под общ. ред. М.И. Жабского. - Москва : ВГИК, 2013. - 301 с. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277448>. - ЭБС Университетская библиотека онлайн.
5. Садуль, Ж. История киноискусства от его зарождения до наших дней / Ж. Садуль ; ред. Г. А. Авенариус ; пер. М. К. Левина. — Москва : Изд-во иностр. лит., 1957. — 548 с. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228221>
6. Сальникова, Е. Визуальная культура в медиасреде: современные тенденции и исторические экскурсии / Е. Сальникова ; Государственный институт искусствознания. - Москва : Прогресс-Традиция, 2017. - 578 с. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473543>. - ЭБС Университетская библиотека онлайн.
7. Смирнов, И. П. Видеоряд. Историческая семантика кино / И. П. Смирнов. — Санкт-Петербург : Петрополис, 2009. — 404 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253947>
8. Юсев, А. Киноидеологос: опыт социополитической интерпретации кино / А. Юсев ; гл. ред. И.А. Савкин. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2016. - 272 с. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428378>. - ЭБС Университетская библиотека онлайн.

8.2. Дополнительная литература:

1. Агафонова Н.А. Общая теория кино и основы анализа фильма. Минск, 2008.
2. Аристарко Г. История теорий кино. М., 1965.
3. Арнхейм Р. Кино как искусство. М., 1960.
4. Базен А. Что такое кино? М., 1972.

5. Виноградов В. В. Стилиевые направления французского кинематографа / В. В. Виноградов ; М-во культуры Рос. Федерации, Науч.-исслед. ин-т киноискусства. - М. : Канон+, Реабилитация, 2010. – 383 с.
6. Гинзбург С. С. Кинематография дореволюционной России / Семен Гинзбург. - М. : Аграф, 2007. – 488 с.
7. Голядкин Н. А. История отечественного и зарубежного телевидения. М.: Аспект Пресс, 2011.
8. Делез Ж. Кино. М., 2004.
9. Долин А. В. Ларс фон Триер: контрольные работы : анализ, интервью / Антон Долин. - М. : Новое лит. обозрение, 2004. - 405 с.
10. Из истории французской киномысли: Немое кино, 1911-1933 гг. М.: Искусство, 1988.
11. История отечественного кино: хрестоматия: [учебник для студентов вузов] / М-во культуры Рос. Федерации, Гос. ин-т искусствознания, Науч.-исслед. ин-т киноискусства ; [рук. проекта Л. М. Будяк; сост.: А. С. Трошин и др.]. - М.: Канон+, Реабилитация, 2012. – 671 с.
12. Кинематограф оттепели: К 100-летию мирового кино / Роскомкино, НИИ кинематографии; [отв. ред. В. Трояновский]. - М.: Материк, 1996. Кн.1. - 1996. – 260 с. Кн.2. - 2002. – 447 с.
13. Кино Европы : режиссер. энцикл. / М-во культуры Рос. Федерации, Науч.-исслед. ин-т киноискусства ; [сост. Черненко М. М.]. - М. : Материк, 2002. - 201 с.
14. Кино Италии. Неореализм, 1939-1961 : Пер. с итал.. - М. : Искусство, 1989. - 430с.
15. Кино США на рубеже веков / [Т. Н. Ветрова и др. ; редкол.: Т. Н. Ветрова, И. А. Звегинцева, М. Л. Теракопьян] ; М-во культуры Рос. Федерации, Науч.-исслед. ин-т киноискусства. - М. : Канон+, Реабилитация, 2012. - 479 с.
16. Клейман Н. И. Формула финала: Ст., выступления, беседы. М.: Эйзенштейн-центр, 2004.
17. Краснова Г. В. Кино ФРГ / Г. Краснова. - М.: Искусство, 1987. – 189 с.
18. Кувшинова М.Ю. Кино как визуальный код. СПб., 2014.
19. Лебедев Н. А. Очерк истории кино СССР. Немое кино. М.: «Искусство», 1965.
20. Лотман Ю., Цивьян Ю. Диалог с экраном. - Таллинн: Александра, 1994. – 214 с.
21. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики // Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб.: Искусство-СПБ, 2005. С. 289-372.
22. Разлогов К.Э. Кинопроцесс XX - начала XXI века: искусство экрана в социодинамике культуры: теория и практика: учебное пособие по образовательным программам в области аудиовизуальной культуры. М., 2016.
23. Рошаль Л. М. Дзига Вертов. М.: Искусство, 1982.
24. Садуль Ж. Всеобщая история кино. М., 1958.
25. Сальникова Е.В. Феномен визуального. От древних истоков к началу XXI века. М., 2013.
26. Соколов В. С. Киноведение как наука / В. С. Соколов ; [сост. Н. А. Изволов, С. А. Смагина] ; М-во культуры Рос. Федерации, Науч.-исслед. ин-т киноискусства. - 2-е изд.. - М. : Канон+, Реабилитация, 2010. - 415 с.
27. Теплиц Е. История киноискусства, 1895-1927: пер. с пол. / Ежи Теплиц. - М.: Прогресс, 1968. - 334 с.
28. Теплиц Е. История киноискусства, 1895-1927: пер. с пол. / Ежи Теплиц. - М.: Прогресс, 1968. - 334 с.
29. Теплиц Е. История киноискусства, 1939-1945: Пер. с пол.. - М.: Прогресс, 1974. – 312 с.

30. Теплиц Е. История киноискусства, 1939-1945: Пер. с пол.. - М.: Прогресс, 1974. – 312 с.
31. Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977.
32. Фрейлих С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского; Киров, М.: Академический проспект; Константа, 2013. - 512 с.
33. Хаакман А. По ту сторону зеркала: кино и вымысел. СПб., 2006.
34. Хренов Н. А. Кино: реабилитация архетипической реальности. М.: Аграф , 2006.
35. Хренов Н. А. Зрелища в эпоху восстания масс. М.: Наука, 2006.
36. Цивьян Ю. Г. Историческая рецепция кино: кинематограф в России, 1896-1930 / Ю. Г. Цивьян; Латв. акад. наук, Ин-т яз. и лит. - Рига: Зинатне, 1991. – 492 с.
37. Шкловский В. Б. За 60 лет: Работы о кино. М.: Искусство, 1985.
38. Шкловский В.Б. Сергей Эйзенштейн: Сов. Кинорежиссер. М.: Радуга, 1987.
39. Эльзесер Т., Хагенер М. Теория кино: глаз, эмоции, тело. СПб., 2016.
40. Юренев Р. Кино Японии послевоенных лет. ВГИК, М., 1993
41. Ямпольский М. Б. Видимый мир: Очерки ранней кинофеноменологии. М.: НИИ киноискусства, 1993.
42. Ямпольский М. Язык-тело-случай: Кинематограф и поиски смысла. М., 2004.

Работы киномастеров о себе и о кино:

43. Акира Куросава / сост. Л. Завьялова ; вступ. ст. Р. Юренева ; пер. с яп., фр., болг.. - М.: Искусство, 1977. – 286 с.
44. Бергман И. Бергман о кино / И. Бергман ; беседовали Стиг Бьеркман и Йунас Сима // Киносценарии. - 2007. - N 5/6. - С. 11-21, 64-75.
45. Бергман И. Ингмар Бергман о съемках фильма "Змеиное яйцо" / И. Бергман // Киносценарии. - 2007. - N 5/6. - С. 112-116.
46. Бергман И. Ингмар Бергман о съемках фильма "Фанни и Александр" / И. Бергман // Киносценарии. - 2007. - N 5/6. - С. 154-159.
47. Бергман И. Ингмар Бергман о фильме "Седьмая" печать / И. Бергман // Киносценарии. - 2007. - N 5/6. - С. 22-25.
48. Бергман И. Картины: пер. со швед. / Ингмар Бергман. - М. ; Таллинн : Музей кино : Aleksandra, 1997. - 437 с.
49. Бергман И. Латерна магика / Ингмар Бергман; Пер. со швед. и коммент. А.А. Афиногеновой. - М. : Искусство, 1989. – 285 с.
50. Бергман И. О жизни и работе / И. Бергман ; телевизионное интервью Йорна Доннара // Киносценарии. - 2007. - N 5/6. - С. 242-259.
51. Бергман И. Осенняя соната: киноповести: пер. с англ. и швед. / Ингмар Бергман ; сост.: Б. Ерхова и Н. Пальцева; предисл. Н. Пальцева. - М.: Известия, 1988. – 253 с.
52. Бергман И. Седьмая печать / И. Бергман // Киносценарии. - 2007. - N 5/6. - С. 26-51.
53. Бергман И. Фанни и Александр / И. Бергман // Киносценарии. - 2007. - N 5/6. - С. 160-241.
54. Вендерс В. "Я - туристический агент" // Искусство кино. - 2003. - N4.-С. 133-139.
55. Вендерс В. Свидание в Палермо / Вим Вендерс ; беседу с кинорежиссером вел Михаил Лемхин // Новый мир искусства. - 2009. - N 2. - С. 24-27.
56. Вертов Д. Из наследия / Дзига Вертов ; [сост., имен. указ., предисл. А.С. Дерябин ; Рос. гос. арх. лит. и искусства, Эйзенштейн. центр исслед. кинокультуры, Всерос. гос. ин-т кинематографии им. С.А. Герасимова]. - [М.] : Эйзенштейн-центр, 2004
57. Вертов, Дзига. Драматургические опыты. М.: Музей кино, 2004. Т.1. – 535 с.

58. Годар Ж. -Л. У автора нет ничего, кроме обязанностей / Ж. -Л. Годар ; беседу ведут: С. Кагански, Ж. М. Лаланн // Искусство кино. - 2010. - N 7. - С. 92-99
59. Годар Ж.-Л. Фрагменты книги и интервью [Текст] / Ж. -Л. Годар ; предисловие Н. Ставровской // Искусство кино. - 2010. - N 11. - С. 139-159.
60. Годар Жан-Люк. "Я возвращаю права тексту" // Искусство кино. - 2004. - N8.- С. 74-79.
61. Грасс Г. Жестяной барабан : роман / Гюнтер Грасс; [пер. с нем. С. Фридлянд]. - СПб. : Азбука, 2000. - 732 с.
62. Забриски Пойнт / М. Антониони [и др.] ; пер. с итал. Г. Богемского // Киносценарии. - 2010. - N 1/3. - С. 88-121.
63. Клюге А. Хроника чувств / Александр Клюге ; [пер. с нем. С. Ромашко]. - М. : Новое лит. обозрение, 2004. – 384 с.
64. Куросава А. Расемон : По рассказам Рюноскэ Акутагавы - "Расемон" - и -"В чаше" // Киносценарии. - 2002. - N3.-С. 152-168.
65. Пудовкин В. И. Избранные статьи. - М. : Искусство, 1955. – 462 с.
66. Пудовкин В.И. Киносценарий (Теория сценария) // Собр. соч. в 3-х тт. М., 1974. Т. 1. С. 53-74.
67. Триер Л., фон. Все идеи краденные[Текст] / Л. фон Триер ; беседу ведет Э. Томпсон // Искусство кино. - 2011. - № 6. - С. 115-119.
68. Уэллс О. Знакомьтесь - Орсон Уэллс : [пер. с англ.] / Орсон Уэллс и Питер Богданович. - М. : Rosebud Publ. : Пост Модерн Текнолоджи, 2011. - 495 с.
69. Уэллс О. Уэллс об Уэллсе : Пер. с англ. и фр. - М. : Радуга, 1990. - 447 с.
70. Фассбиндер Р. В. Капли на горячие камни // Киносценарии. - 2002. - N3.-С. 46-67.
71. Феллини Ф. Репетиция оркестра / Ф. Феллини, Т. Гуэрра ; пер. с итал. А. Богемского // Киносценарии. - 2010. - N 1/3. - С. 216-243.
72. Херцог В. "Я - солдат кинематографа" / Вернер Херцог ; [беседовал] Антон Долин // Эксперт. - 2009. - N 35. - С. 81-82.
73. Чаплин Ч. С. Моя биография / Чарльз Чаплин; Пер. с англ. З. Гинзбург. - М. : Вагриус, 2000. – 508 с.
74. Шлендорф Ф. "Зло - сильный афродизиак" : Текст / Фолькер Шлендорф ; беседовал Слава Сергеев // Огонек. - 2009. - N 12. - С. 50-51.
75. Шлендорф Ф. "Я больше не верю в то, что мир может изменить идеология" / Фолькер Шлендорф ; беседовала Надежда Старовойтенко // Новое время. - 2008. - N 46 (92). - С. 46-47.
76. Эйзенштейн С. М. Вертикальный монтаж // Эйзенштейн С. М. Избранные произведения в 6 тт. М., 1964. Т. 2.
77. Эйзенштейн С. М. О форме сценария (1929) // Эйзенштейн С. М. Избранные произведения в 6 тт. М., 1964. Т. 2. (АНАЛОГИЧНОЕ ИЗДАНИЕ: Эйзенштейн С. М. О форме сценария // Эйзенштейн С. М. Монтаж. М., 2000)
78. Эйзенштейн С. М. Четвертое измерение в кино // Эйзенштейн С. М. Избранные произведения в 6 тт. М., 1964. Т. 2.
79. Эйзенштейн С.М. Избранные произведения в шести томах. М.: Искусство, 1964-1971
80. Эйзенштейн С.М. Монтаж. М.: ВГИК, 2000.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Аналитический иллюстрированный журнал «Искусство кино»: <https://kinoart.ru/>

Журнал «Сеанс»: <http://www.kinote.info/>

Кино-Театр.ру: <https://www.kino-teatr.ru/>

Культура.РФ. Портал культурного наследия, традиций народов России: <https://www.culture.ru/>

Научная электронная библиотека «Киберленинка»: <https://cyberleninka.ru/>

Портал «Гуманитарное образование» <http://www.humanities.edu.ru>

Просветительский проект «ПостНаука»: <https://postnauka.ru/about>

Просветительский проект «Теории и практики»: <https://theoryandpractice.ru/>

Просветительский проект «Arzamas»: <https://arzamas.academy/>

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

Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru>

Kinote: арт кино в движении и в деталях: <http://www.kinote.info/>

Online-журнал «Настоящее кино»: <http://www.filmz.ru/>

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet* - ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

**«Академия Русского балета
имени А.Я.Вагановой»**

Кафедра балетоведения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Экономика культуры»
наименование дисциплины

50.04.04 Теория и история искусств
код и направление подготовки

«Арт-проектирование и продюсирование»
профиль подготовки

магистр
квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «Экономика культуры» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 50.04.04 Теория и история искусств. Квалификация выпускника – магистр.

Составитель рабочей программы – Екатерининская Анна Алексеевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры балетоведения Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Экономика культуры» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетоведения «31» августа 2021 года (протокол № 1)

Зав. кафедрой: _____ /Н. Н.
Зозулина/

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины:

- формирование интеллектуально развитой личности с устойчивой системой знаний об экономике культуры, способной к осознанию актуальных проблем и к принятию самостоятельных решений.

Задачи освоения дисциплины:

- усовершенствовать навыки самостоятельного анализа закономерностей развития и функционирования системы культуры;
- сформировать осознанное, опирающееся на научно обоснованные концепции и доктрины, представление об экономике культуры;
- овладеть понятийным аппаратом, категориями и принципами экономики культуры.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Экономика культуры» относится к факультативному циклу основной профессиональной образовательной программы (М4.2). Основой базовых знаний для изучения дисциплины «Экономика культуры» являются знания, сформированные при изучении дисциплин предшествующей программы бакалавриата.

Дисциплина «Экономика культуры» является предшествующей для дисциплин: «Современный художественный рынок», «Бизнес-планирование», «Финансовый учет и налоговая отчетность», «Мастерство продюсера», «Ивент-менеджмент».

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Знает особенности экономической составляющей арт-проектирования Умеет экономически обосновать проект Владеет навыком составления сметы мероприятия.
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Знает экономические аспекты государственной культурной политики Умеет выявлять специфику экономики культуры. Владеет опытом принятия обоснованных экономических решений в сфере культуры
ПК-4. Способен анализировать	Знает современный социальный,

художественные произведения в социальном, историческом контексте, выявлять архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенностей выполнения), провести сравнительный анализ различных интерпретаций	достоинства культурный, экономический контекст. Умеет провести содержательный анализ информационных источников Владеет опытом анализа экономической составляющей процессов и явлений в сфере культуры
--	---

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач.ед	Семестр
		I
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	72/2	72/2
Контактная работа	36	36
<i>В том числе:</i>		
Лекции	18	18
Практические занятия	18	18
Самостоятельная работа (всего)	36	36
<i>В том числе:</i>		
Самостоятельная работа студентов	9	9
Вид промежуточной аттестации – <i>экзамен</i>	27	27

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоятельная работа студента	
		Всего	Лекции	Интерактивные занятия		
1	Введение	2	2	-	-	Проверка посещаемости и занятий
2	Организации культуры в современной экономической ситуации	6	2	4	1	Проверка посещаемости и занятий, проверка выполнения практических заданий
3	Организационно-правовые условия	8	4	4	2	Проверка посещаемости

	функционировани я организаций культуры					и занятий, проверка выполнения практических заданий
4	Финансирование сферы культуры	8	4	4	2	Проверка посещаемост и занятий, проверка выполнения практических заданий
5	Планирование в сфере культуры	4	2	2	1	Проверка посещаемост и занятий, проверка выполнения практических заданий
6	Учет, отчетность и контроль в сфере культуры	4	2	2	2	Проверка посещаемост и занятий, проверка выполнения практических заданий
7	Эффективность деятельности организаций культуры	4	2	2	1	Проверка посещаемост и занятий, проверка выполнения практических заданий

6. Краткое содержание дисциплины

Тема 1: Введение. Предмет, цель и задачи курса. Структура дисциплины. Формы и методы работы. Основные требования и формы контроля. Обзор современных источников знания.

Тема 2: Организации культуры в современной экономической ситуации. Культура, сфера культуры и экономика. Особенности экономики в сфере культуры. Органы управления сферой культуры. Структура сферы культуры: сеть театров, концертных организаций, продюсерских центров и т.д. Создание и реорганизация организаций в сфере культуры

Тема 3: Организационно-правовые условия функционирования организаций культуры. Нормативно-правовая база и государственное регулирование сферы культуры. Концепции и модели культурной политики. Концепции развития

театрального дела, концертного дела и проч. Негосударственная поддержка социально-культурной сферы. Организационные структуры управления в сфере культуры.

Тема 4: Финансирование сферы культуры. Социально-культурное содержание государственного и негосударственного финансирования организаций культуры Закон Бомола. Привлечение и аккумуляция финансовых средств из различных источников. Субсидия на выполнение государственного задания и субсидия на иные цели. Нормативы финансовых затрат. Фандрейзинг. Система финансирования организаций культуры в Российской Федерации. Доходы организаций культуры от уставной деятельности. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций культуры. Ценообразование в организациях культуры.

Тема 5: Планирование в сфере культуры. Виды планов в сфере культуры. Государственное задание. План финансово-хозяйственной деятельности организации культуры. Организация плановой деятельности. Методы планирования. Формирование информационного поля организации культуры. Планирование и организация проектов в сфере культуры: этапы, технология, взаимодействие подразделений и отношения с внешними партнерами.

Тема 6: Учет, отчетность и контроль в сфере культуры. Роль и значение учета, отчетности и контроля в менеджменте культуры. Виды учета и отчетности, требования по их организации. Формы статистической отчетности: 9-НК, 12-НК, ЗП-культура и др. Технология контроля. Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (<https://bus.gov.ru>). АИС «Статистика» ГИВЦ Минкультуры России. Творческие отчеты.

Тема 7: Эффективность деятельности организаций культуры. Проблема эффективности менеджмента в сфере культуры. Эффективность деятельности организации культуры. Методы анализа эффективности. Компетентность современного менеджера в сфере культуры и искусства.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Успешное овладение содержанием дисциплины «Менеджмент культуры» предполагает внимательное отношение к лекционному материалу, интенсивную работу на практических занятиях и систематическую самостоятельную работу.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на решение следующих задач:

- выработка навыков восприятия и анализа управленческой и экономической информации;
- развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу;
- развитие и совершенствование аналитических способностей при самостоятельном изучении деятельности организаций культуры.

В целях развития экономической культуры обучающимся надлежит изучить учебную литературу, проанализировать исследования, касающиеся различных аспектов менеджмента культуры. При этом обучающемуся необходимо постоянно соотносить научные знания со своими наблюдениями и мыслями. Результаты работы с данными материалами обсуждаются на семинарских занятиях.

Навыки, необходимые при разработке и реализации проектов в сфере культуры, вырабатываются при выполнении студентами практических заданий. Обучающиеся выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной литературе, а также основываясь на собственном опыте. Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях во время устных выступлений обучающихся и их коллективного обсуждения, так и путем оценивания работ, выложенных в электронное портфолио обучающегося.

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей обучающихся организуются практические занятия в виде семинаров и круглых столов, при подготовке к которым обучающиеся учатся аргументировать свою точку зрения по обсуждаемой проблеме.

Подготовка к практическому занятию включает кроме отработки конспекта лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, сопоставление различных позиций, собственные мысли и примеры из жизни. Если проблема заинтересовала обучающегося, он может подготовить доклад и выступить с ним на семинаре. Семинар, это, прежде всего, дискуссия, обсуждение. Значит, обучающийся должен не только внимательно слушать выступающих, но и стараться высказать свое мнение, уточнить, задать вопрос.

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется проверка посещаемости занятий, проверка выполнения практических работ, итоговое испытание. Итоговое испытание является аналогом устного экзамена. Его главное отличие состоит в том, что оценка за итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу обучающегося в течение семестра.

При подготовке к экзамену рекомендуется повторять пройденный материал в соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет с оценкой и содержащихся в данной программе, используя конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. С учётом весьма большого объема изучаемого материала рекомендуется работать систематически, в соответствии с учебным планом и указаниями преподавателя.

При подготовке практического задания к экзамену, представляющего собой разработку проекта в сфере культуры и защиту презентации заявки на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий, обучающимся требуется внимательно изучить все предъявляемые к работе требования. Необходимо использовать материал, необходимый и достаточный для оформления презентации, отражающей основные положения теоретических основ и практических методов дисциплины.

7.2. Планы проведения практических занятий

Тема 2: Организации культуры в современной экономической ситуации
(круглый стол)

Вопросы для обсуждения:

1. Сеть организаций культуры региона
2. Сфера культуры как фактор консолидации различных социальных групп
3. Особенности менеджмента в сфере культуры
4. Структура исполнительных органов государственной власти, регулирующих сферу культуры.

Тема 3: Организационно-правовые условия функционирования организаций культуры (семинарское занятие).

Темы выступлений:

1. Вклад культуры в экономику региона
2. Концепция развития театрального дела.
3. Концепция развития концертного дела.
4. Концепция развития музейного дела.
5. Концепция развития циркового дела и др.

Тема 4: Финансирование сферы культуры (Практическое задание. Подготовка презентаций).

1. Заявка на субсидию.
2. Проект информационного письма-предложения к потенциальному донору.
3. Организация разработки культурных проектов и программ.

Тема 5: Планирование в сфере культуры. (круглый стол)

Вопросы для обсуждения:

1. Анализ государственного задания организации культуры
2. Анализ Плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры.
3. Анализ плана гастрольной деятельности театра
4. Анализ проката репертуара.

Тема 6: Учет, отчетность и контроль в сфере культуры (круглый стол)

Вопросы для обсуждения:

1. Значение учета и контроля, их виды.
2. Требования к организации учета и контроля в организациях культуры.
3. Технология контроля в организациях культуры.
4. Анализ отчетности организации культуры.

Тема 7: Эффективность деятельности организаций культуры (круглый стол)

Вопросы для обсуждения:

1. Происхождение и сущность глобальных проблем современности.
2. Взаимосвязь и иерархия глобальных проблем.
3. Пути решения мировым сообществом глобальных проблем.
4. Проблема справедливого мироустройства и диспропорции экономического

развития.

5. Социальные аспекты развития искусства в современном мире.

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

8.1. Основная литература:

1. Герасимов С. В., Тульчинский Г. Л., Лохина Т. Е. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: Учебное пособие: СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. — 384 с.

2. Князева А. Е., Овчинников И. А., Апфельбаум С. М., Симурзина Е. Н., Фокин А. И. Маркетинг спектакля: реклама и продвижение, продажа билетов, организация премьеры. — М.: Российский институт театрального искусства — ГИТИС, 2020. — 192 с.

3. Тульчинский Г. Л., Шекова Е. Л. Менеджмент в сфере культуры: Учебное пособие. СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2007. — 528 с

5. Экономика культуры: учебник (Отв. ред. А.Я.Рубинштейн) М.: Изд-во «СЛОВО/SLOVO», 2005. — 608 с.

8.2. Дополнительная литература:

1. Городецкая Л. А., Апфельбаум С. М., Мозговой Д. А., Кондрашова К. В. Проект театрального спектакля: экономика, финансирование, договорная работа. М.: Российский институт театрального искусства — ГИТИС, 2020. — 128 с.

2. Екатерининская А.А. Методика экономического анализа деятельности театра // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2010. – № 10. – С. 51-64

3. Екатерининская А.А. Организация театрального дела. Формирование сети театров. Учебное пособие. СПб.: СПбГИКиТ, 2020 - 150 с.

4. Иванов О.В., Большаков Н.В., Дмитриевский В.Н., Дадамян Г.Г. Зрительская аудитория театра: размышления и исследования. М.: Российский институт театрального искусства — ГИТИС, 2020. — 120 с.

5. Колбер Ф. Нантель Ж., Билодо С., Рич Дж. Д. Маркетинг культуры и искусства. Издательство: Издатель Васин А.И. 2004 - 256 с.

6. Котлер Ф, Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. СПб.: Питер. 2018. – 848 с.

7. Котлер Ф., Шефф Д. Все билеты проданы: стратегии маркетинга исполнительских искусств. – М.: Классика – XXI, 2014. – 688 с.

8. Театральный зритель и продвижение спектаклей. Результаты качественного исследования. М.: Российский институт театрального искусства — ГИТИС, 2021. — 196 с.

9. Шекова Е.Л., Тульчинский Г.Л., Евланов В.Н, Новаторов Э.В. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. Практикум. Учебное пособие. СПб.: Издательство «Лань»; 2012. – 160 с.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Портал «Гуманитарное образование» <http://www.humanities.edu.ru>

Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru>

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»
<http://school-collection.edu.ru>
Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях <https://bus.gov.ru>.
АИС «Статистика» ГИВЦ Минкультуры России <https://stat.mkrf.ru/>
Информационно-правовой портал «Гарант» <https://www.garant.ru/>
Правовой сайт «Консультант Плюс» <http://www.consultant.ru/sys/>
eLearning Service
iWebinar

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet* - ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А. Я. Вагановой»**

Кафедра музыкального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Современная музыка»

наименование дисциплины

50.04.04 Теория и история искусств

направление подготовки

Арт-проектирование и продюсирование

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург

2021

Рабочая программа дисциплины «Современная музыка» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 50.04.04 Теория и история искусств. Квалификация выпускника – магистр.

Составители рабочей программы – Лаврова Светлана Витальевна, доктор искусствоведения, доцент кафедры музыкального искусства Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой; **Безуглая Галина Александровна**, кандидат искусствоведения, доцент кафедры музыкального искусства Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Современная музыка» рассмотрена и принята на заседании кафедры музыкального искусства «19» мая 2021 года (протокол № 7)

Зав. кафедрой:
/Г. А. Безуглая/

6. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Современная музыка» является: аналитическое и практическое изучение современных композиторских техник, новых средств музыкальной выразительности

Задачами освоения дисциплины «Современная музыка» являются:

- изучение преемственности форм и технических приемов музыкального авангарда от классических прототипов;
- получение представления об индивидуализации художественных средств музыки XX-XXI вв. в контексте существующей классификации композиторских техник.
- изучение содержания и закономерностей музыкального искусства с точки зрения современности, а также с позиций философии, социологии и других наук.

7. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Современная музыка» относится к обязательной части профессионального цикла (М1. Б.14) и изучается в 1 и 2 семестре. Курс «Современная музыка» является одной из важнейших музыкально-теоретических дисциплин в овладении системными познаниями о закономерностях развития музыкального языка, в изучении современного искусства.

8. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
ПК-5. Способен к постоянному расширению репертуара, совершенствованию культуры исполнения, импровизационных и композиторских навыков.	Знает: <ul style="list-style-type: none">• закономерности и особенности искусства музыкального авангарда, формы и технические приемы; Умеет: <ul style="list-style-type: none">• анализировать особенности техники композиции на примере пройденных в курсе музыкальных произведений; Владеет: <ul style="list-style-type: none">• способностью применять полученные знания в исполнительской и творческой деятельности.
ПК-7. Способен анализировать современные художественные тенденции и влияющие на них факторы в области музыкального искусства в отечественном и мировом культурном пространстве	Знает: <ul style="list-style-type: none">• теоретические основы новой музыки. Умеет: <ul style="list-style-type: none">• ориентироваться в основных техниках и направлениях современной музыки. Владеет: <ul style="list-style-type: none">• Представлять себе основные вопросы теории современной композиции, эволюцию музыкального синтаксиса.• Спектром основных понятий и терминологическим аппаратом новой музыки.

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач. ед	Семестры	
		1	2
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	144/4	72/2	72/2
Контактная работа	72	36	36
<i>В том числе:</i>			
Лекции	36	18	18
Практические занятия	36	18	18
Самостоятельная работа (всего)	72	45	27
<i>В том числе:</i>			
Самостоятельная работа студентов	45	45	
Вид промежуточной аттестации - <i>экзамен</i>	27	-	27

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самос тоятел ьная работа студен та	
		Всего	Лекц ии	Интера ктивны е практи ческие заняти я		
1	ТЕМА 1. Современный звуковой материал Концепт звука, основные эстетические тенденции		2	2	1	опрос
2	ТЕМА 2. Ритм и временные структуры Концепт времени в новой музыке		2	2	1	опрос
3	ТЕМА 3. Новая музыка: эстетика и философия: Адорно, послевоенный авангард		2	2	1	опрос
4	Техника и метод композиции новой музыки. ТЕМА 4. Серийность, сериализм, постсериализм		2		2	семинар
5	ТЕМА 5. Сонорика		2		2	опрос
6	ТЕМА 6. Алеаторика		2		2	опрос
7	ТЕМА 7. Полистилистика			1	2	опрос
8	ТЕМА 8. Минимализм		1		2	викторина
9	ТЕМА 9. «Новая сложность»			2	1	
10	ТЕМА 10. Электроакустическая музыка		2		2	опрос
11	ТЕМА 11. Спектральный метод композиции		2		2	опрос
12	ТЕМА 12. Смешанные техники		2		2	опрос
13	Персоналии новой музыки, авторские техники		1	1	2	викторина

	ТЕМА 13. Кархайнц Штокхаузен					
14	ТЕМА 14. Янис Ксенакис		1		2	викторина
15	ТЕМА 15. Луиджи Ноно		1		2	викторина
16	ТЕМА 16. Хельмут Лахенманн		1	1	1	викторина
17	ТЕМА 17. Сальваторе Шаррино		1	1	1	викторина

6. Краткое содержание дисциплины

Темы и краткое содержание.

РАЗДЕЛ 1. Дидактические и музыкально-синтаксические аспекты современной музыкальной композиции

ТЕМА 1. Современный звуковой материал. Концепт звука, основные эстетические тенденции.

Трансформация понятия «звук» в процессе эволюции композиторской техники XX-го века (звукоблок, звуковое поле (Ксенакис), дифференциация звуков (инструментальные, конкретные, электронные).

Источники звука:

- музыкальные инструменты
- музыкальные инструменты с электрическими
- усилителями.
- человеческий голос
- электронные инструменты (Терменвокс, Волны Мартено, Траутониум)

Эмансипация звука; «Четыре пьесы на одну ноту» Джачинто Шелси для камерного оркестра и логическое продолжение идеи во французском спектральном движении.

Звук в музыкальной истории XX века.

1. Шумовая концепция звука: Луиджи Русоло манифест искусства шумов; конкретная музыка П. Шеффера, П. Анри; Конкретная инструментальная музыка Х. Лахенманна, звук-речь у П. Аблингера, концепция фонореализма.

2. Звук-существо: спектрализм – концепция собственного времени звука;

3. Звук-тишина;

4. Звук - визуализированная реальность Ф.Ромителли «Каталог металлов».

ТЕМА 2. Ритм и временные структуры Концепт времени в новой музыке.

1. Индивидуализация ритмических структур

Развитие нерегулярных ритмов (5, 7, 9, 11 долей), ритм с добавочной длительностью (прибавление небольших ритмических величин), ритмы с увеличением или уменьшением через вычитание или прибавление к исходной длительности новой 1:4,1:3,1:2.Мессиа и Булез; Булез и Лейбовиц

2. Стравинский и развитие его ритмических идей, принцип «ритмических персонажей в «Весне Священной» (Стравинский и Мессиа) Принципы ритмического преобразования в «Весне Священной» и их последующее развитие в музыке авангарда второй половины XXвека.

3. Ритмические фигуры и ячейки; Методы преобразования - инвариантность. Методы преобразования ритма Пьера Булеза и Мессиа:

Квintаный, тренарный ритмы, паузирующий

Обратимые и необратимые ритмы, ритмический контрапункт.

Анализ ритмических структур: «Молоток без мастера» Булеза и

«Лабиринт IV»

«Четыре ритмических этюда» Мессиа и продолжение идей в «Структурах» Булеза.

9. Принципы ритмической полифонии и полиритмия

Анализ «Полифонии Х» Булеза

10. Ритм и время:

Полиритмия и темброритм- идеи Штокхаузена : концепция многомерности «Группы» Штокхаузена, ритмотембр – анализ «Контактов» Штокхаузена.

11. Проблема философского осмысления времени в новой музыке. Релятивизация времени: «шарообразное время» Б.Циммермана; «застывшее время» минимализма, «сжатие времени».

ТЕМА 3. Новая музыка: эстетика и философия: Адорно, послевоенный авангард.

1. Философия новой музыки, Эстетическая теория Т. Адорно, Негативная диалектика как эстетический вектор послевоенного авангарда.

2. Дармштадские курсы новой музыки: история формирования композиторских техник и эстетические разногласия в композиторской среде: Х. Хенце, Б.-А. Циммерман, Л. Ноно, Я. Ксенакис/

РАЗДЕЛ 2. Техника и метод композиции новой музыки.

ТЕМА 4. Серийность, сериализм, постсериализм.

Веберн и поствебернианство. Сериализм как многомерная серийность. Второй авангард: различие и подобие композиционных техник. Булез и Штокхаузен: преломление принципов многомерной серийности: сверхидея и технологические рамки.

ТЕМА 5. Сонорика.

Историко-стилевая типология сонорного материала, Фактурные формы. Кластер, параметры звукового поля. Специфика сонорной драматургии.

ТЕМА 6. Алеаторика

Причины возникновения, границы применения исполнительской свободы. Лютославский и идеи «регулируемой алеаторики». Специфика нотного текста.

ТЕМА 7. Полистилистика

Типология, приемы и средства. Полистилистика и музыкальное время, полистилистика и интертекстуальность.

ТЕМА 8. Минимализм

Материал, гармония, принципы организации. Эстетика «Новой простоты», паттерн, технические приемы репетитивной музыки: аддиция и аугментация

ТЕМА 9. «Новая сложность»

Феномен «сложного мышления», Э. Морен. Предельная структурированность, тембровая, динамическая, артикуляционная детализированность. Техника генерирования. Особенности метрической системы. Метод «решета».

ТЕМА 10. Электроакустическая музыка

Спектрморфология электронной музыки. Инструменты, история, классификация. Акусматика. Компьютерные технологии: стохастическая музыка, «Live electronic».

ТЕМА 11. Спектральный метод композиции

Синтез гармонии и тембра. Инструментальный синтез. Понятия микрофонии-внутреннего пространства звука и микрофонии- искусственно выстроенного звукового пространства.

ТЕМА 12. Смешанные техники

Законы взаимодействия различных техник. Согласование систем, пропорции и соотношения, линия развития (переходов от одной техники к другой). Типология смешанной техники.

РАЗДЕЛ 3. Персоналии новой музыки, авторские техники

ТЕМА 13. Кархайнц Штокхаузен

Творческий облик;

композиторские методы и техники;
философия К.Штокхаузена: гностицизм, трансгуманизм

ТЕМА 14. Янис Ксенакис

Творческий облик;

эволюция эстетических взглядов, композиторских методов и техник;

Я.Ксенакис-архитектор новейшей музыки, математика и музыка. Труд «Формализованная музыка», математические модели и стохастический метод.

ТЕМА 15. Луиджи Ноно

Л.Ноно и Дармштадт, концепция политически ангажированной музыки

Периоды творчества, Жанр звуковой драмы: «Прометей»

ТЕМА 16. Хельмут Лахенманн

Концепция конкретной инструментальной музыки, экзистенциальная риторика, эстетико-философские взгляды – влияние «Негативной диалектики» Т.Адорно, «красота как опровержение привычки», диалектический структурализм.

ТЕМА 17. Сальваторе Шаррино

творческий облик, теория рецепции, понятие фигуры, концепция звуковых карт, фрактальная геометрия в творчестве С. Шаррино.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- овладение навыками теоретического осмысления проблем современной культуры, умения критически осмысливать процессы, происходящие в современном искусстве, анализировать ведущие стилевые тенденции.
- применять полученные знания в исполнительской деятельности.

Виды самостоятельной работы

Прослушивание музыки. Предполагается интенсивная самостоятельная работа студентов по освоению музыкального материала. Проверкой ее плодотворности являются музыкальные викторины. Для подготовки к викторинам самостоятельная работа студента предполагает прослушивание музыкальных произведений с клавиром или партитурой.

Работа проводится с целью выявления характерных композиционных черт, техник, драматургических приемов (интонационного тематического, оркестрово-тембрового развития, системы аллюзий, параллелей, цитат и т.д.) новой музыки.

Просмотр видеозаписей опер и балетов. Этот вид самостоятельной работы позволяет более внимательно проследить связь мысли режиссера и хореографа с музыкой.

Работа с литературой и конспектирование.

Студентам рекомендуется пользоваться музыкальными энциклопедиями и большими энциклопедическими словарями, электронными ресурсами Академии, а также учебниками для музыкальных ВУЗов и другими источниками по прилагаемому списку литературы. В качестве дополнительной литературы привлекаются также монографии, статьи и другая литература.

Данный вид самостоятельной работы направлен на пополнение базы данных студента о современной музыке. Также, в литературе содержатся сведения, помогающие обогатить свои представления об истории взаимодействия различных видов искусств и о достижениях отдельных композиторов в различных жанровых областях.

Конспектирование. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи.

Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

7.2. Планы проведения практических занятий

Тема 1. 1) Современный звуковой материал. Концепт звука, основные эстетические тенденции.

Практическое занятие подразумевает анализ предложенного преподавателем фрагмента произведения новой музыки с определением принципов подхода к звуку, композиторских приемов и стилевой направленности.

Тема 2. Ритм и временные структуры Концепт времени в новой музыке

Практическое занятие подразумевает анализ предложенного преподавателем фрагмента произведения новой музыки с определением ритмо-временных структур, композиторских приемов и стилевой направленности

Тема 3. Новая музыка: эстетика и философия: Адорно, послевоенный авангард

План проведения

Практическое занятие предполагает анализ фрагмента текста из философских трактатов Т. Адорно, предложенного преподавателем с проекцией на новую музыку и конкретные композиторские идеи.

Тема 4. Додекафония и сериализм Сериальность, сериализм, постсериализм.

План проведения Практическое занятие подразумевает анализ предложенного преподавателем фрагмента произведения новой музыки, написанного в серийной или сериальной техники.

Материал для самостоятельного анализа:

1. А. Веберн. Вариации для ф-но ор. 27
2. П. Булез. «Молоток без мастера» (фрагментарно)
3. К. Штокхаузен. Клавишштюк №№ 1-10
4. Д. Лигети. Камерный концерт
5. С. Райх. Piano-phasa

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

8.1. Основная литература:

1. Теория современной композиции Ответственный редактор В.С. Ценова Редакторы: В. Панкратова, С. Котомина. Учебник для музыкальных вузов. М.: Музыка, 2005.

2. Бухарова, Т. Г. Мир современной музыки: хрестоматия / Т. Г. Бухарова. — Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2012. — 100 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/108383> (дата обращения: 07.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8.2. Дополнительная литература:

1. Адорно Т. Философия новой музыки М.: Логос 2001.
2. Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию. – М., 1984. Екимовский В. Оливье Мессиян: Жизнь и творчество. М., 1987.-301 с.
3. Когоутек Ц. «Техника композиции в музыке XX века» М. «Советский композитор» 1976
4. Лосев А. Музыка как предмет логики Москва: Директ-Медиа, 2008.
5. Мессиян О. Техника моего музыкального языка. М.: Греко-латинский кабинет, 1994.
6. Орлов Г. Древо музыки «Советский композитор» 1992.
7. Переверзева М. В. Джон Кейдж: жизнь, творчество, эстетика: моногр. М.: Русаки, 2006.

8. Петрусева Н. «Пьер Булез: Эстетика и техника музыкальной композиции». – М., 2002.
9. Цареградская Т.В. Время и ритм в творчестве Оливье Мессиана. М., 2002.
10. Эко У. «Отсутствующая структура». Введение в семиологию / Перев. с итал. В.Резник, А.Погоняйло Автор: Умберто Эко Издательство: СПб. 2006

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Музыкальная библиотека Петруччи: <https://imslp.org/wiki/Category:Composers>
<https://www.youtube.com/>
Портал «Гуманитарное образование» <http://www.humanities.edu.ru>
Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru>
Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» <http://school-collection.edu.ru>
<https://e.lanbook.com/>
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя, роялем или пианино, аудиоаппаратурой, и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet*-ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

**«АКАДЕМИЯ РУССКОГО БАЛЕТА
имени А.Я. ВАГАНОВОЙ»**

Кафедра балетоведения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Математические методы в экономике»

наименование дисциплины

50.04.04 Теория и история искусств

код и направление подготовки

Арт-проектирование и продюсирование

профиль подготовки

магистр

квалификация (степень) выпускника

Форма обучения: очная

**Санкт-Петербург
2021**

Рабочая программа дисциплины «Математические методы в экономике» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 50.04.04 Теория и история искусств. Квалификация (степень) выпускника – магистр.

Составитель рабочей программы – Орлов Владимир Викторович, доктор педагогических наук, доцент кафедры балетоведения Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Математические методы в экономике» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетоведения от «31» августа 2021 года (Протокол № 1)

Зав. кафедрой: _____ (Н.Н. Зозулина)

1. Цели и задачи освоения дисциплины

- Развитие различных видов мышления студентов: логического, критического, дивергентного, комбинаторного и других;
- Формирование математической культуры студентов;
- Формирование представлений о роли математики в изучении естественнонаучной картины мира и математическом моделировании как основы изучения картины мира.

Задачи освоения дисциплины:

- Изучение фундаментальных понятий и методов математики как основы математического моделирования.
- Изучение специфики применения метода математического моделирования в экономике
- Формирование опыта построения и исследования простейших математических моделей экономических процессов, в частности, в области арт-проектирования и продюсирования.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Математические методы в экономике» входит в состав блока 4 «Факультативные дисциплины (модули)» (М4.6) программы подготовки магистра по направлению 50.04.04 «Теория и история искусств». Основой базовых знаний для изучения дисциплины является школьный курс математики. Она предшествует циклу экономических дисциплин, изучаемых в рамках подготовки магистра по данному направлению.

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Знает основные математические понятия и методы, необходимые для построения математических моделей в сфере экономики и менеджмента Умеет выбирать необходимый математический аппарат для построения и исследования моделей в области арт-проектирования и продюсирования Владеет приемами, реализуемыми на различных этапах математического моделирования в профессиональной сфере
ПК-6. Способен осуществлять контроль деятельности организации проекта, имеющих финансовых, материальных,	Знает экономические смыслы основных понятий и методов математики.

информационных ресурсов, используя различные экономико-математические методы учета	<p>Умеет использовать математический аппарат для оценки деятельности творческой организации</p> <p>Владеет приемами выбора эффективных математических методов для решения задач в области арт-проектирования и продюсирования</p>
--	---

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач.ед	Семестры	
		I	II
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	144/4	72/2	72/2
Контактная работа	72		
<i>В том числе:</i>			
Лекции	36	18	18
Практические занятия	36	18	18
Самостоятельная работа (всего)	72	27	45
<i>В том числе:</i>			
Самостоятельная работа студентов	54		
Вид промежуточной аттестации - <i>зачёт, экзамен</i>	18		

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоятельная работа студента	
		Всего	Лекции	Интерактивные занятия		
1	Введение. Математика и математическое моделирование. Исторический аспект	4	4	0	2	устные сообщения
2	Арифметические модели и методы в экономике	4	2	2	2	устный опрос, решение задач
3	Алгебраические модели и методы в экономике	20	6	14	16	решение задач устный опрос, проверочные работы контрольная работа №1
4	Функциональные методы и модели в экономических процессах	30	10	20	24	решение задач устный опрос, проверочные работы контрольная работа №2
5	Вероятностно-статистические понятия, методы и	14	6	8	10	решение задач устный опрос, проверочные работы контрольная работа

модели экономических процессах, культуре искусстве	В В И						№3
--	-------------	--	--	--	--	--	----

6. Краткое содержание дисциплины

Тема 1: Введение. Математика и математическое моделирование. Исторический аспект

Основные этапы развития математики и их содержание. Разделы математики и история их возникновения. Выдающиеся математики разных эпох и их вклад в развитие математики

Тема 2: Арифметические модели и методы в экономике

Числовые выражения. Простые и сложные проценты. Вклады, Кредиты. Арифметические модели в проектировании культурно-зрелищных мероприятий. Решение задач

Тема 3: Алгебраические модели и методы в экономике

Матрицы, определители, их свойства. Действия с матрицами и определителями. Системы линейных уравнений и основные методы их решения. Алгебраические модели в экономических процессах в области культуры и искусства

Тема 4: Функциональные методы в экономических процессах

Элементарные функции, их свойства и графики, функциональная зависимость в экономических процессах. Предел, производная интеграл. Вычисление простейших пределов. Использование производной для исследования функций. Основные понятия экономики и математические модели, связанные с понятиями предела, производной и интеграла

Тема 5: Вероятностно-статистические понятия, методы и модели в экономических процессах, в культуре и искусстве

Случайные события и их виды. Алгебра событий. Классическая вероятность и частота. Основные теоремы алгебры событий. Случайные величины и их числовые характеристики. Законы распределения случайных величин. Основные понятия математической статистики. Фундаментальные понятия математической статистики. Статистические гипотезы и их виды. Проверка статистических гипотез. Вероятностно-статистические методы в культуре и искусстве.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: овладение основными математическими понятиями и методами, необходимыми для построения математических моделей в сфере экономики и менеджмента, смыслами ведущих экономических понятий; формирование умений выбора математического аппарата для построения и исследования экономических моделей, а также моделей в области арт-проектирования и продюсирования, приемов оценки средствами математики деятельности организаций в сфере культуры и искусства

В процессе подготовки к практическим занятиям студенты изучают материалы лекций и при необходимости дополнительные печатные или электронные материалы,

в том числе видеолекции, решают задачи по темам дисциплины, выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой.

Для организации текущего контроля используются устные опросы, письменные тесты по теоретическому материалу, проверочные работы. Программой предусмотрено выполнение трех контрольных работ по темам 3-5. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой

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

8.1.Основная литература:

1. Кремер Н.Ш. Высшая математика для студентов, обучающихся по экономическим специальностям. – М: Юнити, 2017
2. Математика для экономистов и менеджеров: Практикум / Под ред. Н.Ш. Крамера. – М.: КноРус, 2017.

8.2.Дополнительная литература:

1. Ключин В.Л. Высшая математика для экономистов: Задачи, тесты, упражнения. – М.: Юрайт, 2017
2. Гмурман В.С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие для вузов. – М.: Юрайт, 2019

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

- Федеральный портал «Российское образование» – <http://www.edu.ru>
- Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – <http://school-collection.edu.ru>
- РНБ – www.nlr.ru
- РГБ – <http://www.rsl.ru>
- Информационная система Math-Net.Ru общероссийский математический портал – <http://www.mathnet.ru/>
- Каталог математических интернет-ресурсов – <http://www.mathtree.ru/>
- Математика на страницах WWW – http://www-sbras.nsc.ru/win/mathpub/math_www.html
- Математический портал – <http://www.allmath.ru/>
- Интернет-библиотека «Математическое образование: прошлое и настоящее» – <http://www.mathedu.ru/>
- Сайт посвящен высшей математике для вузов, а также содержит библиотеку по математике для студентов, абитуриентов и школьников – <http://highermath.ru>
- Математика: от алгебры к дифференциальным уравнениям – <http://www.sosmath.com/>
- Математическая энциклопедия – <http://planetmath.org/>
- Электронная математическая энциклопедия – <http://www.algebraic.ru/>
- Образовательный математический сайт – <http://www.exponenta.ru/>

Перечень видеоматериалов

- <http://www.calc.ru/video-po-vyshey-matematike.html>
 - <http://www.mathhelp.spb.ru/videolecture.htm>
- <http://www.youtube.com/user/MathTutor777>

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

- Учебно-методические средства обучения:
- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- Internet-ресурсы.
- Технические средства обучения:
- ПК,
- экран,
- мультимедийный проектор
- доска, маркеры или мел.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АКАДЕМИЯ РУССКОГО БАЛЕТА
ИМЕНИ А.Я. ВАГАНОВОЙ"**, Цискаридзе Николай Максимович, Исполняющий
обязанности ректора

05.10.23 15:56
(MSK)

Сертификат 5557636AC01296D21261CCEF2ACF1F57